

Amarine so!
Amarine so!
Allago
Quisman 1
2013

🔷 ·P·O·R· Vitor Cafaggi 🕞 Lu Cafaggi 💠

PANINI BRASIL LTDA.

Diretor-Presidente: José Eduardo Severo Martins Diretor Administrativo e Financeiro: Roberto Augusto Bezerra Diretor Comercial, Marketing e Publicações: Marcio Borges

EDITORIAL

Gerente de Publicações / Editor-Chefe: Érico Rodrigo Maioli Rosa Editores Seniores: Emerson Agune, Levi Trindade Editora-assistente: Tatiana Yoshizumi Designers: Henrique Ozawa, Jaqueline de Lima, Manuel Hsu Diagramadores-assistentes: Felipe Barros, Mônica Oldrine

COMERCIAL E MARKETING

Coordenador de Marketing: Marcelo Adriano da Silva
Analista de Marketing: Bruna Marcela Rodrigues
Consultor de Assinaturas: Rodrigo Lopes Neto
Publicidade: Rifs Comunicação - Iracema Vieira, Rubens Fukui
Tel.: (11) 3062-0961 / 3088-6738 - comercial@rifs.com.br
Assessoria de Comunicação: Litera - imprensa.panini@litera.com.br

PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO

Gerente Industrial: Edson Aprijo de Farias Impresso na Indonésia.

DISTRIBUIÇÃO

FC Comercial e Distribuidora S/A. - R. Dr. Kenkiti Shimomoto, 1678, sala A, CEP 06045-390 - Osasco - SP

Graphic MSP é uma publicação da Panini Brasil Ltda. Administração, Redação e Publicidade: Alameda Caiapós, 425 - Centro Empresarial Tamboré - CEP 06460-110 - Barueri - SP - Brasil. © 2013 Mauricio de Sousa e Mauricio de Sousa Produções Ltda., todos os direitos reservados - www.monica.com.br. Direitos desta edição no Brasil e em Portugal reservados à Panini Brasil Ltda. As histórias, personagens e nomes apresentados nesta revista, bem como suas distintas semelhanças, salvo quando indicado, são propriedades da Mauricio de Sousa Produções e publicados sob sua licença. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem a prévia autorização dos editores. Data desta edição: maio de 2013.

Estúdios Mauricio de Sousa

Presidente: Mauricio de Sousa

Diretoria: Alice Keico Takeda, Mauro Takeda e Sousa, Mônica S. e Sousa, Yara Maura Silva

Direção de Arte: Alice Keico Takeda

Gerente Editorial e Mutimídia: Rodrigo Paiva

Editor: Sidney Gusman Editor de Arte: Mauro Souza

Designer Gráfico e Diagramação: Mariangela Saraiva Ferradás

Design da Capa: Bruno Honda Leite

Redator: Lielson Zeni Revisão: Daniela Gomes

MERCHANDISING

Diretora Executiva: Alice K. Takeda. Designer: Emy T. Y. Acosta. Desenhos: Denis Y. Oyafuso. Arte-final: Clarice Hirabayashi, Marco A. Oliveira, Romeu T. Furusawa. Comercial: Diretora: Mônica S. e Sousa - monica.sousa@turmadamonica.com.br. Gerente de Produtos Editoriais: Rodrigo Paiva. Gerente de Promoções: Evandro Valentini. Projetos Especiais: Diretor: Abel Mesquita Zambom. Internet: Marcos S. e S. Saraiva. Internacional: Vice-Presidente: Yara Maura Silva. Diretora: Mayra C. Silva. Teatro: Diretor: Mauro Takeda e Sousa. Tel.: (11) 3613-5031. Exposições: Jacqueline Mouradian. Comunicação Integrada: Ivana Mello, Bruno Boscolo, Daniela Gomes, Érica Rossini, Marcos Costi, Therezinha S. Branco. Tel.: (11) 3613-5055.

Supervisão Geral: Mauricio de Sousa

Instituto Mauricio de Sousa:

instituto@institutomauriciodesousa.org.br

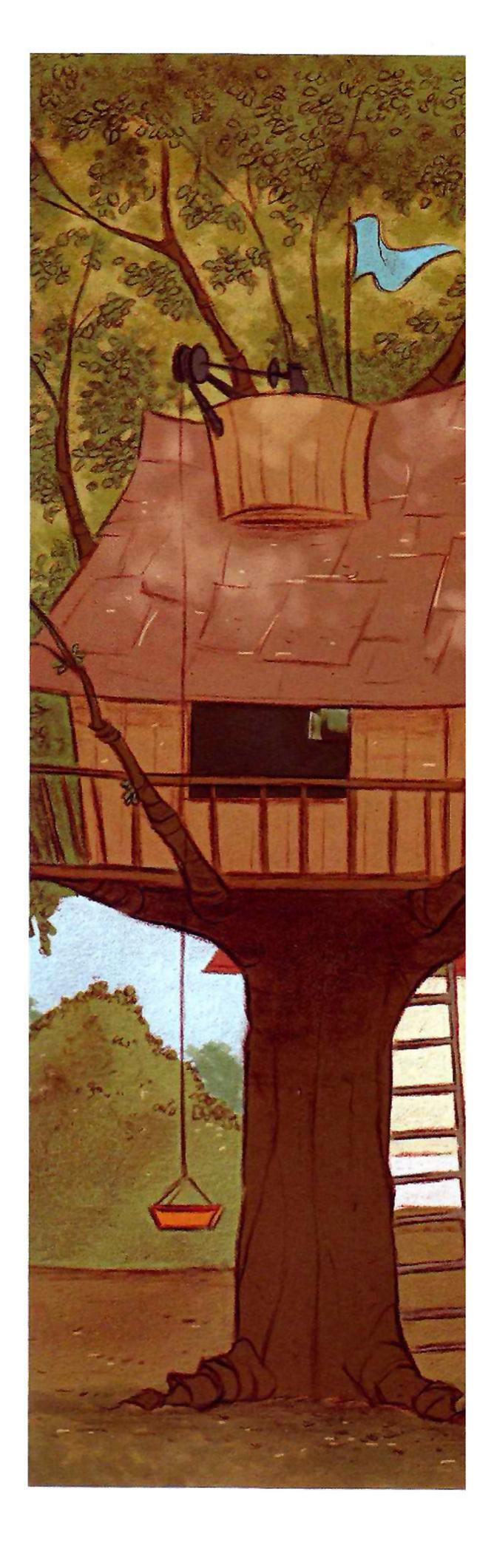
© 2013 Mauricio de Sousa Produções. Todos os direitos reservados.

www.monica.com.br

e-mail: msp@turmadamonica.com.br

Digitalização: Azazel Pistis Restauração: Vanessa_Arlequina

Os laços da Turma da Mônica

A primeira vez que vi um trabalho do Vitor Cafaggi foi em 2009. Ele escreveu e desenhou uma história tão singela quanto poética no álbum MSP 50, em que 50 autores do Brasil inteiro reinterpretaram meus personagens em seus próprios estilos. Foi na época em que completei 50 anos de carreira.

E esse mineiro quietinho, de fala mansa, presenteou a mim e aos leitores com quatro páginas maravilhosas com o Chico Bento e a Rosinha. Lembro bem de, logo após tê-las visto, ligar para o Sidney (Gusman, editor deste álbum) e dizer: "Quem é o Vitor Cafaggi? Eu quero casar com ele!"

Que bom constatar o quanto a carreira desse rapaz decolou desde então. Hoje, ele é um dos mais respeitados autores da cena independente dos quadrinhos no Brasil. E mostra que o talento é hereditário na família Cafaggi, pois sua irmã, a Lu, que é tão meiga quanto os seus desenhos, está trilhando o mesmo caminho.

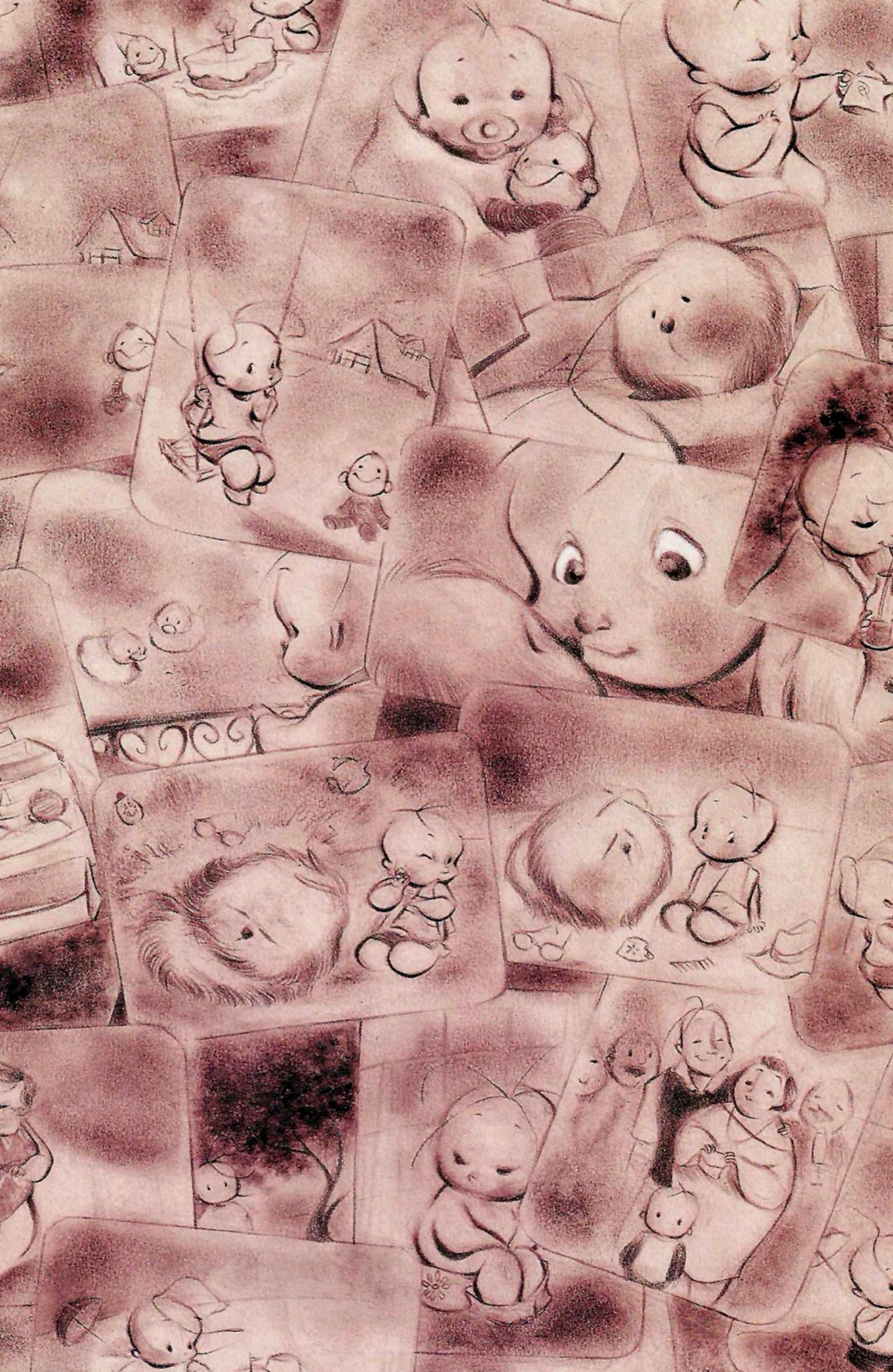
Nesta segunda *Graphic MSP*, os dois foram reunidos para contar uma história da *Turma da Mônica*. Para muitos, seria uma responsabilidade incomensurável. Para eles, foi apenas como brincar com amigos que os acompanharam desde a infância.

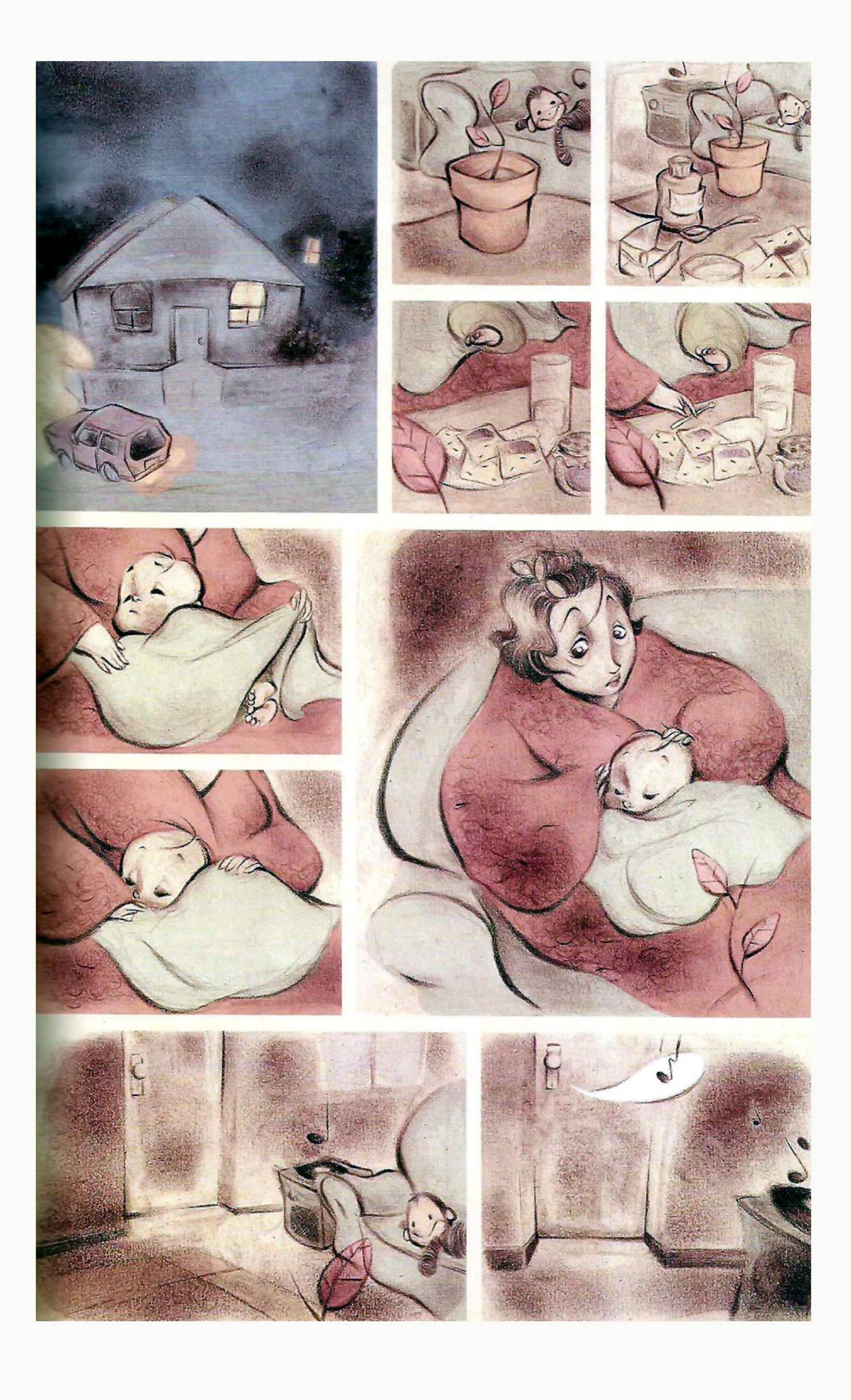
Assim como o Danilo Beyruth fez no álbum de estreia do selo Graphic MSP, Astronauta — Magnetar (você leu, né?), os irmãos Cafaggi capturaram a essência de meus personagens e adicionaram brilhantes toques pessoais. O resultado é uma história linda e comovente, para ser lida e relida e que emociona justamente por mostrar as coisas simples da vida do jeito que elas são... pelo olhar das crianças.

Nas páginas a seguir, num clima gostoso, que remete a filmes da década de 1980, você encontrará, claro, as estripulias de Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e muitos outros convidados especiais. Mas verá também que o amor de uma criança pelo seu bichinho de estimação não é mensurável. Assim como a amizade verdadeira.

Enfim, você constatará que, nessa Turminha, os laços são (muito) mais fortes do que os nós.

MINRICIO

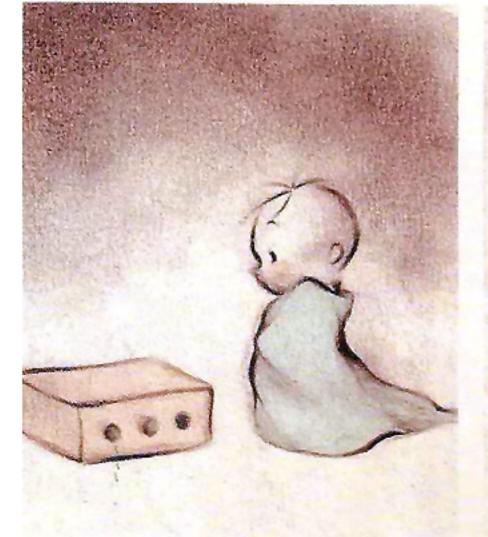

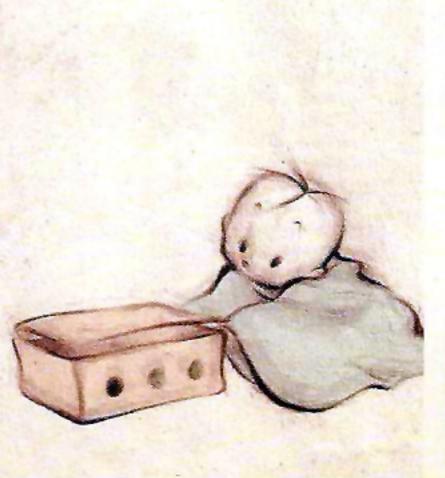

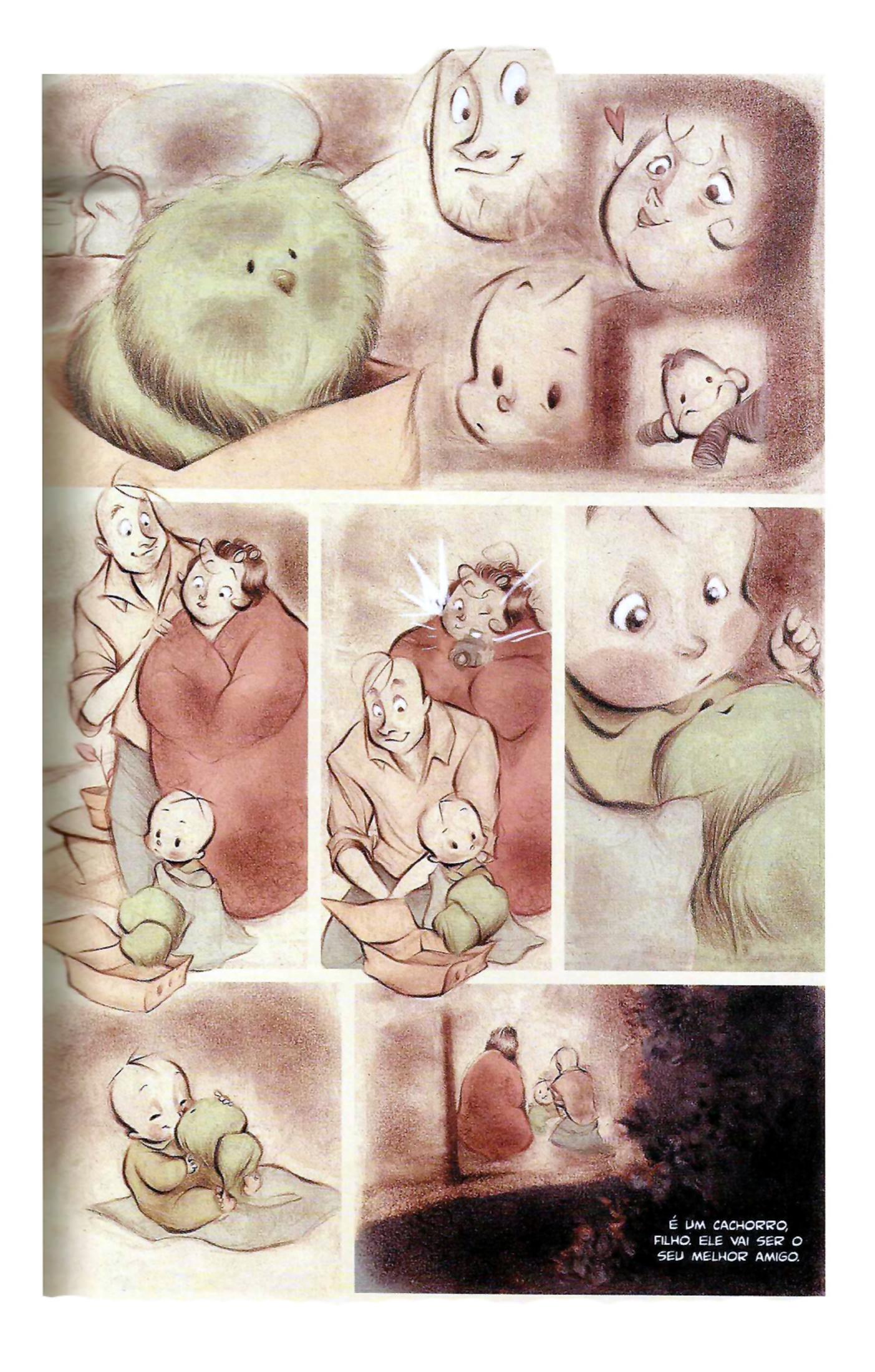

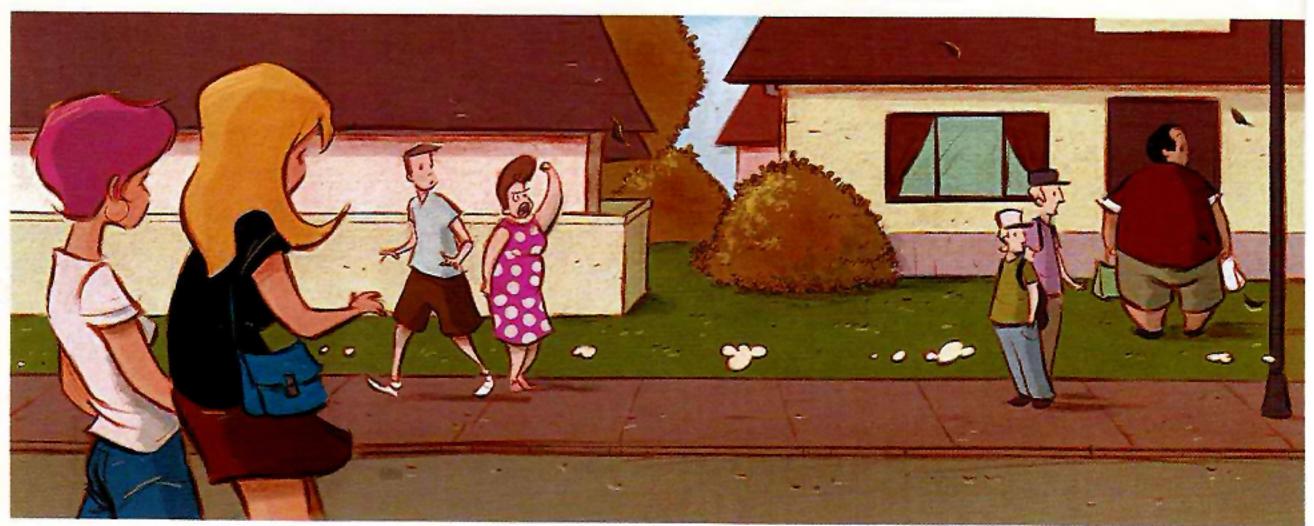

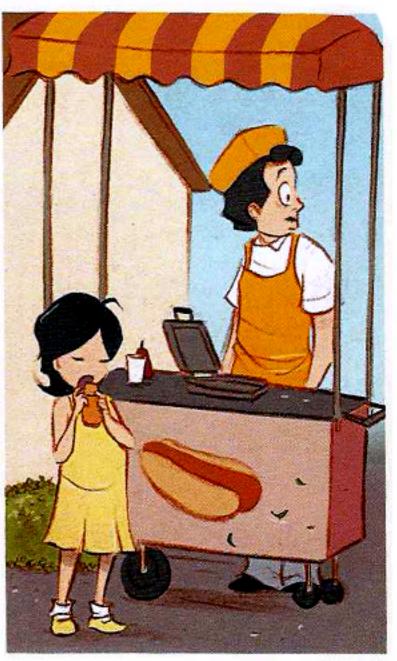
HISTÓRIA E ARTE: VITOR CAFAGGI E LU CAFAGGI CORES: VITOR CAFAGGI E PRISCILLA TRAMONTANO
TURMA DA MÔNICA CRIADA POR MAURICIO DE SOUSA

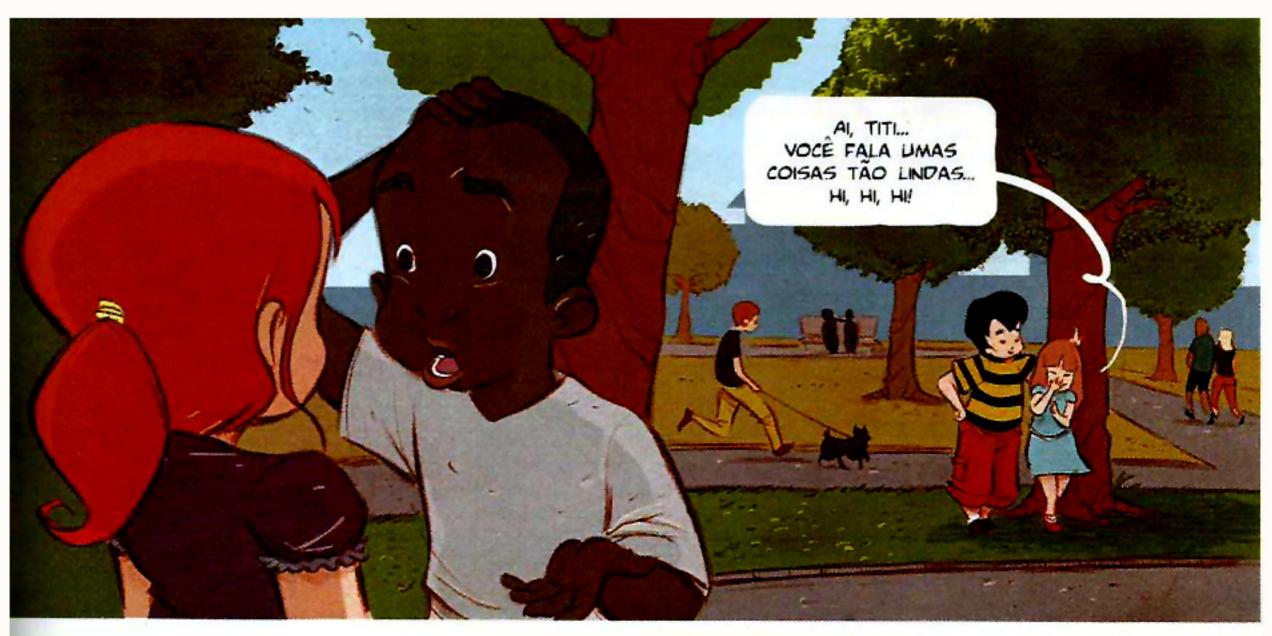

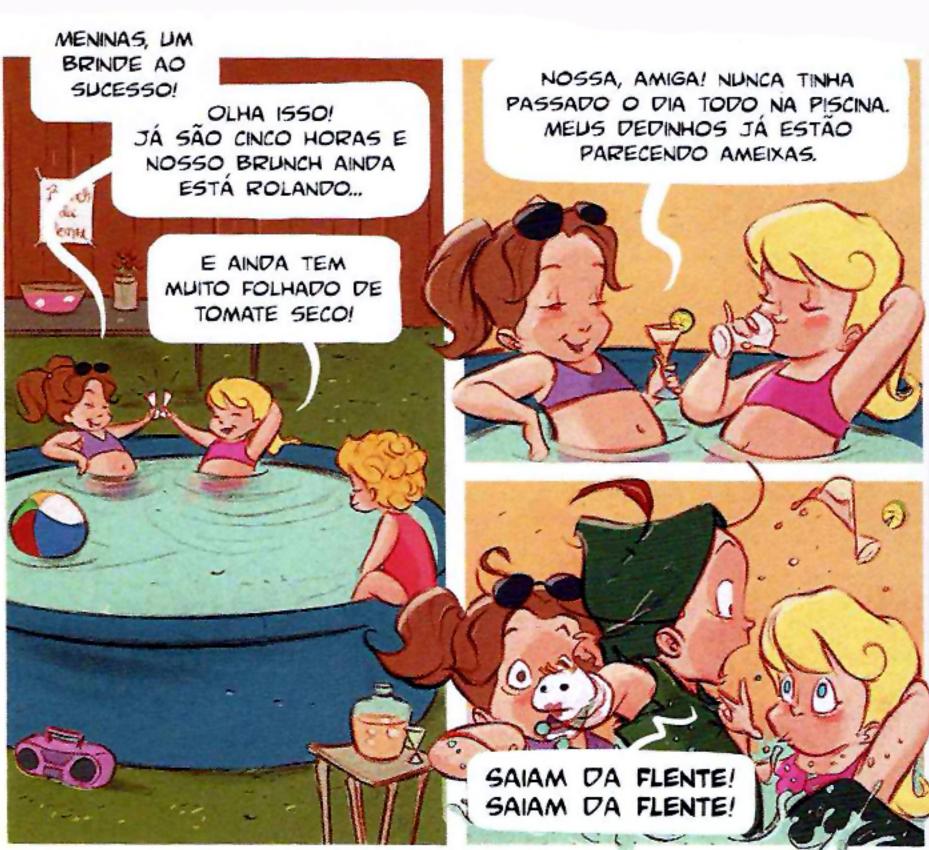

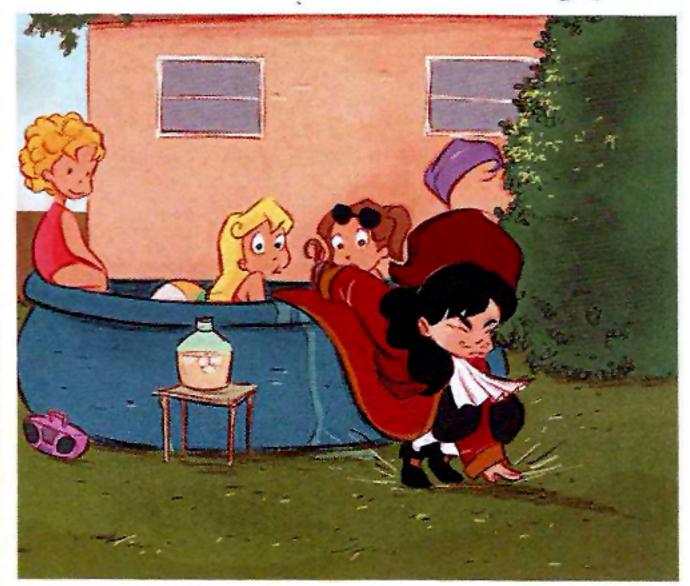

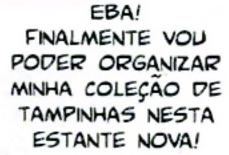

MEUS AMIGOS VÃO ME ACHAR O...

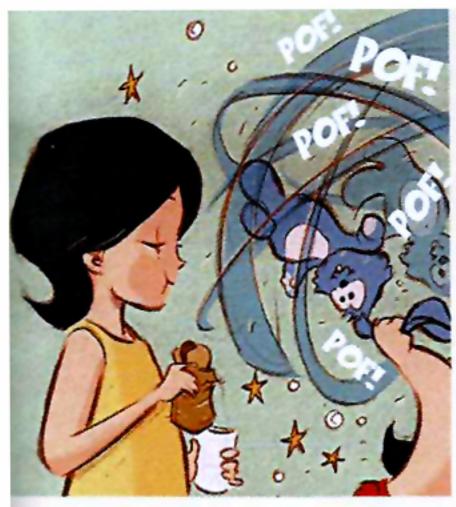

FALANDO NISSO ...

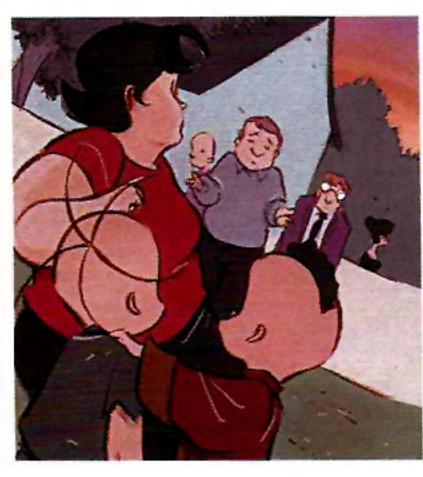

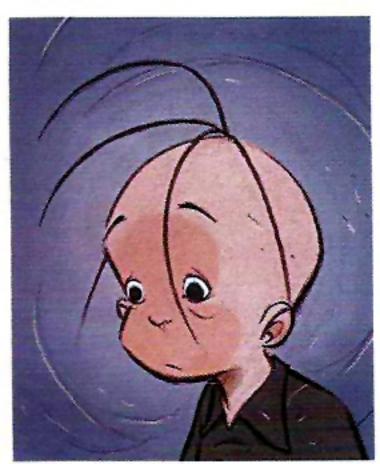

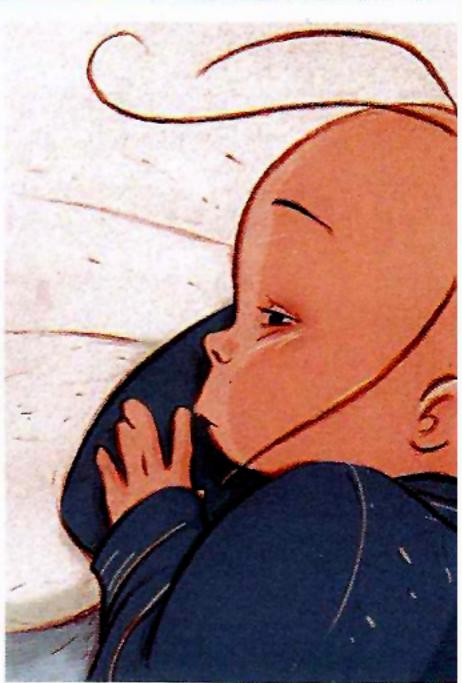

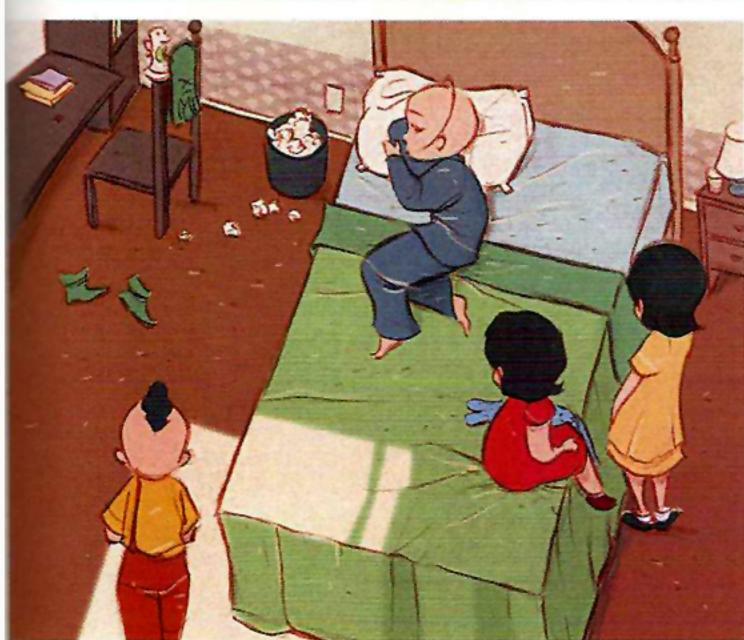

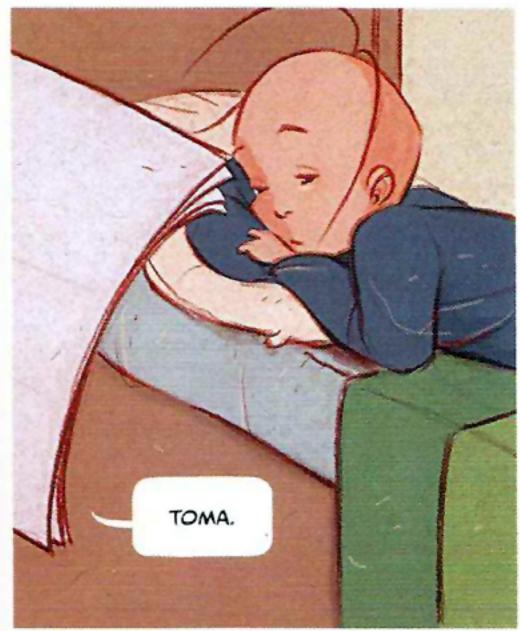

PENSA BEM, ELE
DEVE TER TUDO
QUE PRECISA NO
MEIO DAQUELE
PELO TODO DELE!

DEVE TER UM VERDADEIRO KIT DE SOBREVIVÊNCIA LÁ DENTRO!

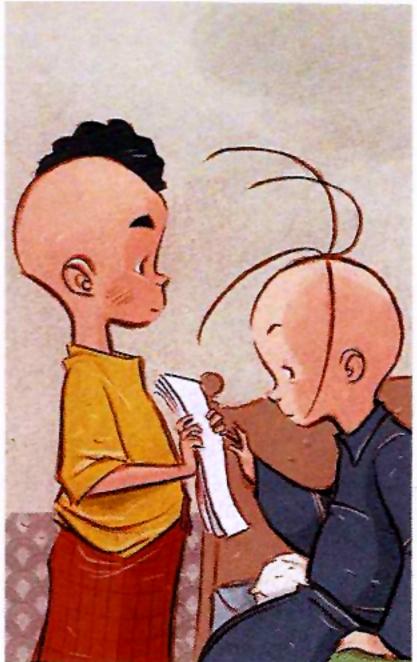

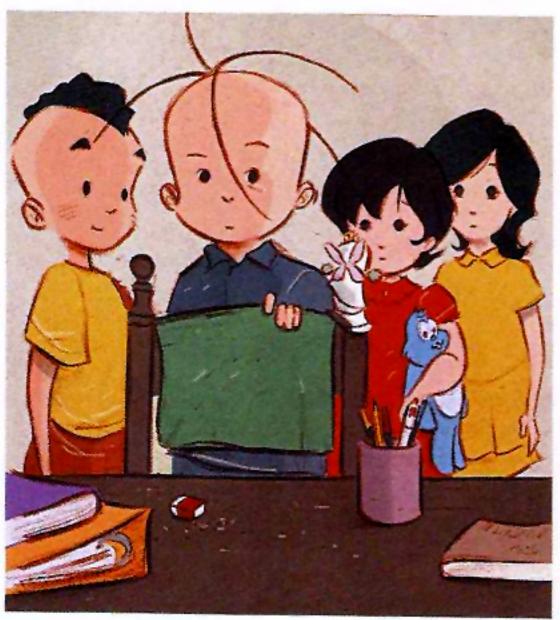

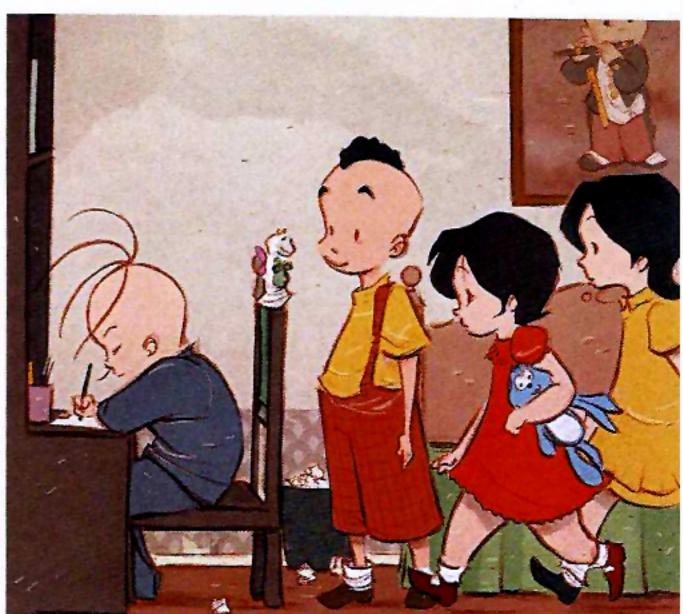

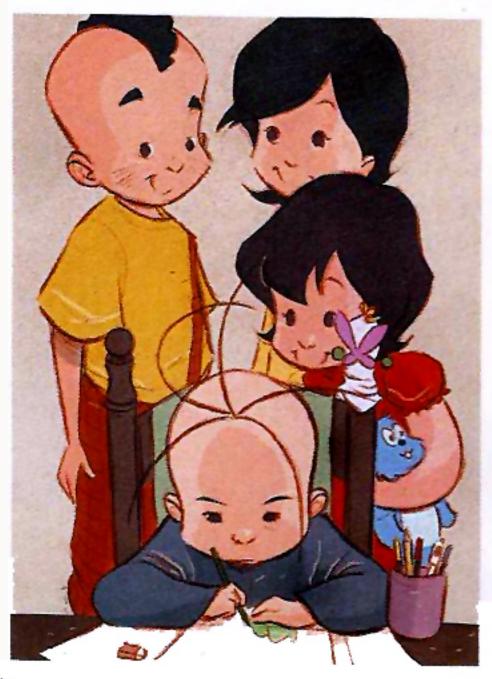

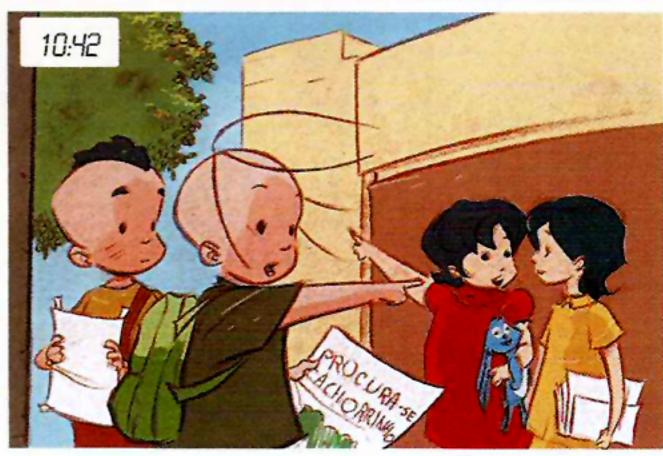

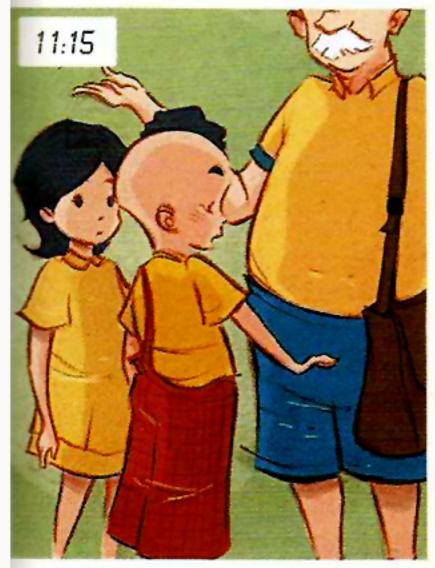

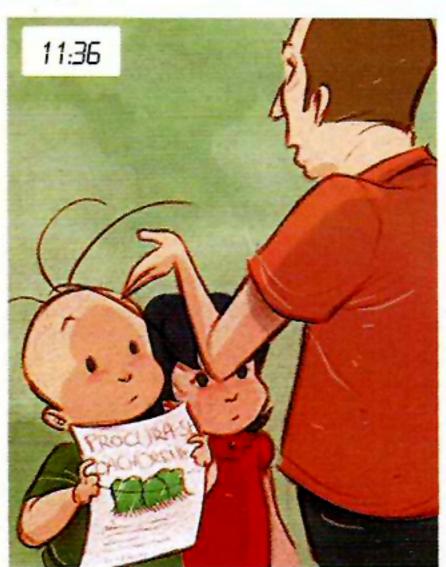

CARA, FOI MAL, MAS ALGUÉM PRECISA TE DIZER ISSO.

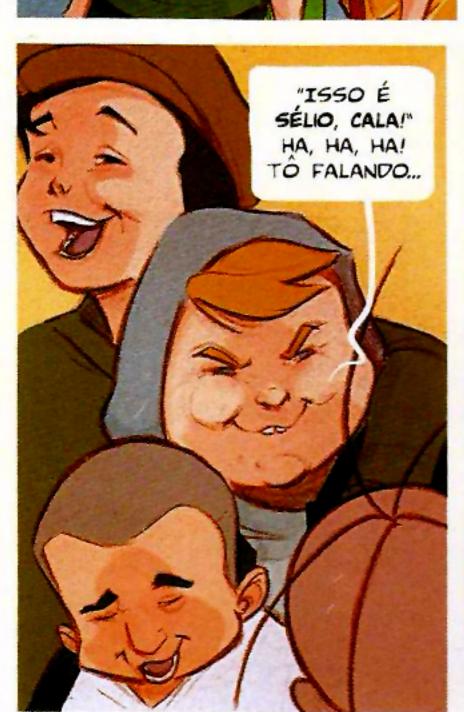
DEIXA ELES.
TEMOS COISAS
MAIS IMPORTANTES
PRA FAZER.

MAS, OLHA...
SE ESTE
RABISCO NÃO
ESTIVESSE
TÃO FEIO...

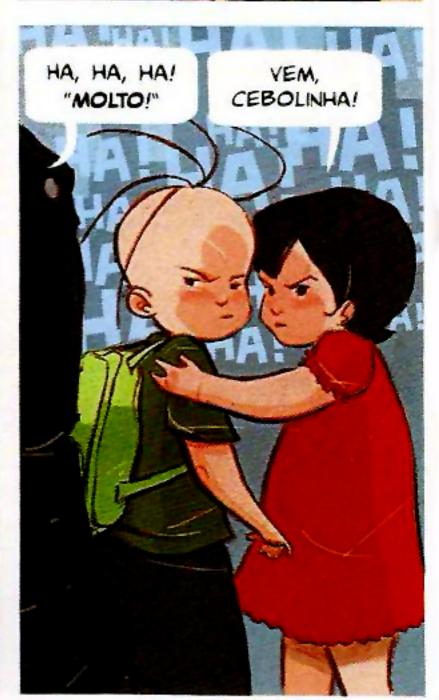
...EU ATÉ PODERIA ACHAR QUE O SEU CACHORRO É O MESMO TRAPO VERDE QUE A GENTE VIU PASSANDO POR AQUI, MAIS CEDO...

PELAÍ,
VOCÊ VIJI O
FLOQUINHO?
ISSO É SÉLIO,
CALA! FALA
COMIGO!

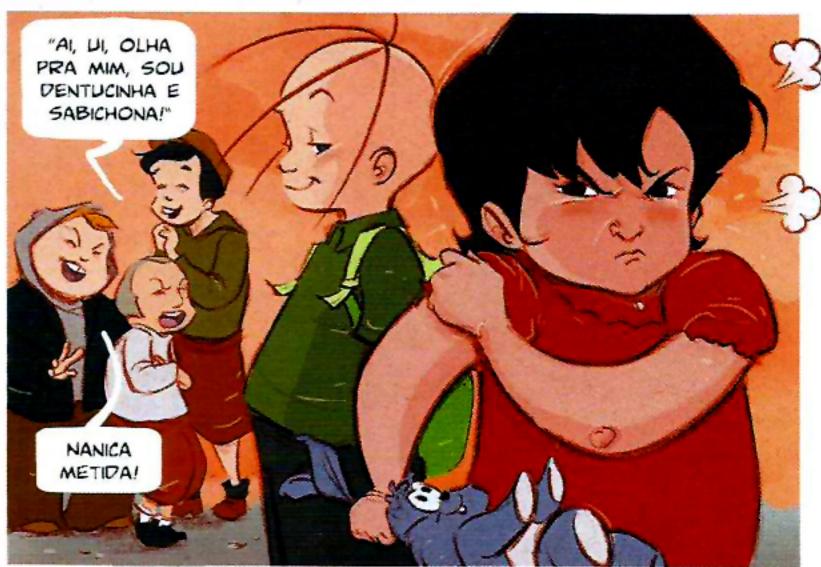

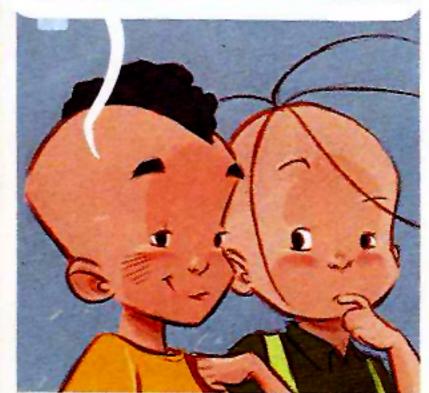

PRONTO, CEBOLA! O PARQUE! TAÍ A PISTA QUE VOCÊ QUERIA!

E, NÃO QUERENDO ME GABAR, MAS CONHEÇO AQUELE LUGAR COMO A PALMA DA MINHA MÃO! MEU PAI SEMPRE ME LEVAVA PRA ACAMPAR LA QUANDO EU ERA PEQUENO!

É SÓ VOCÊ DAR O SINAL, QUE A GENTE VAI LÁ PROCURAR.

AHAM! ESTÁ ABELTA A PLIMEILA LEUNIÃO DA MATILHA DE LESGATE DO QUALTETO DO LIMOEILO! A ASSEMBLEIA ESPECIAL, COM A PLESENÇA DE GALOTAS NO CLUBINHO!

SEGUNDO INFOLMAÇÕES, O FLOQUINHO FOI VISTO NO LONGÍNQUO PALQUE DAS ANDOLINHAS.

> SE SAILMOS AGOLA, CHEGALEMOS PELTO DO ANOITECER.

POR 1550, PLECISAMOS ESTAR PLEPALADOS

PALA PASSAR A NOITE LÁ. O QUE TEMOS

E FANTASIAS.

SOCOLOS!

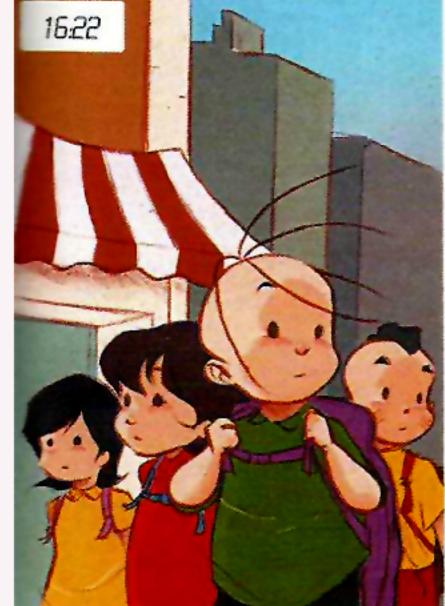
PRATOS

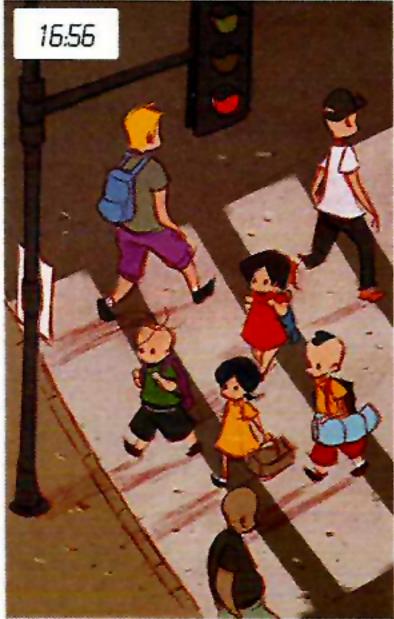

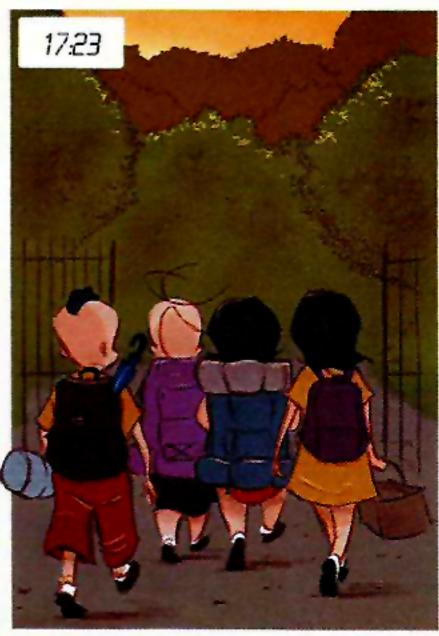

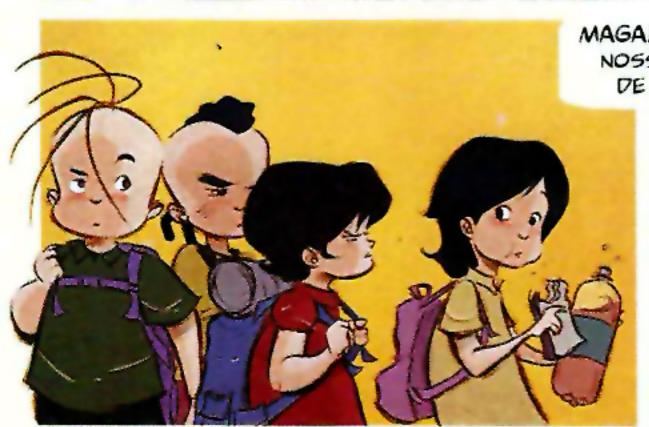

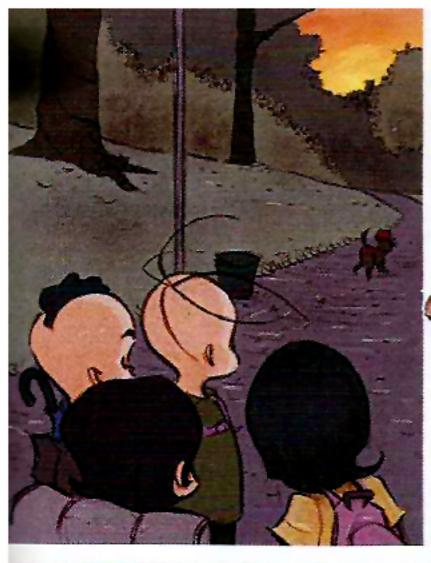

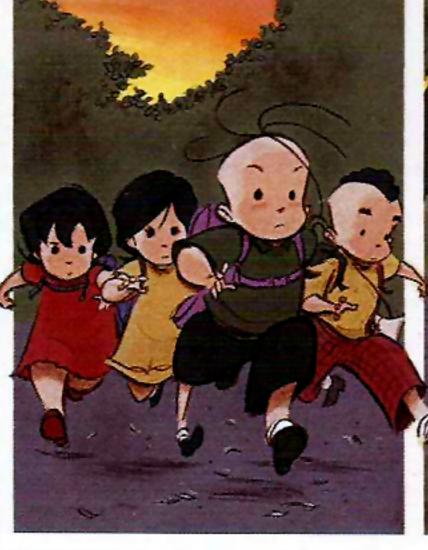

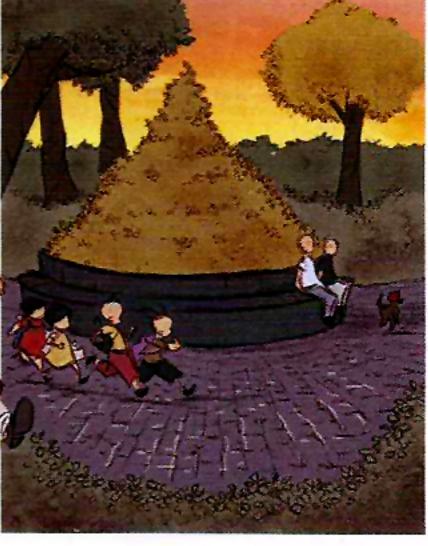

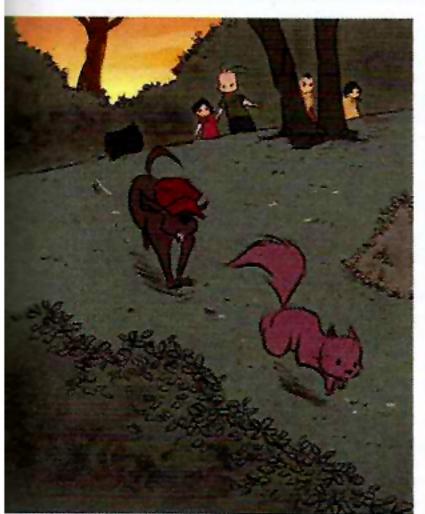

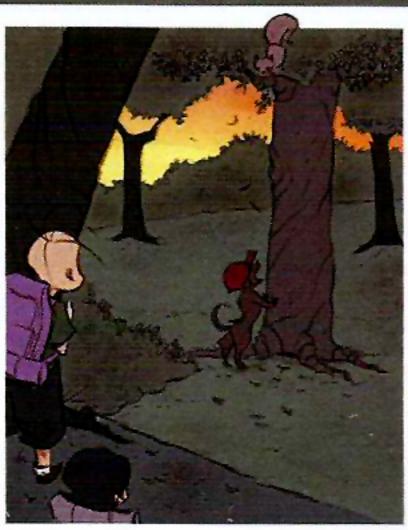

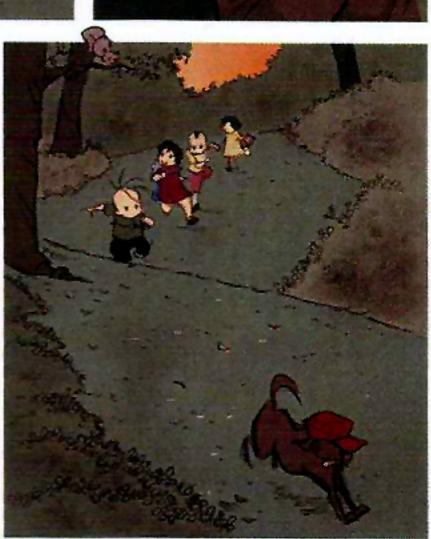

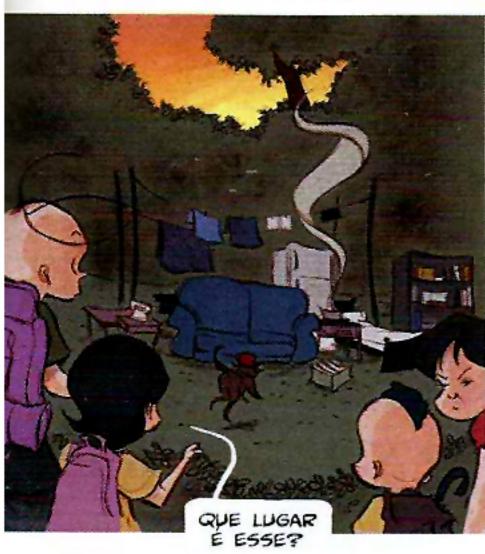

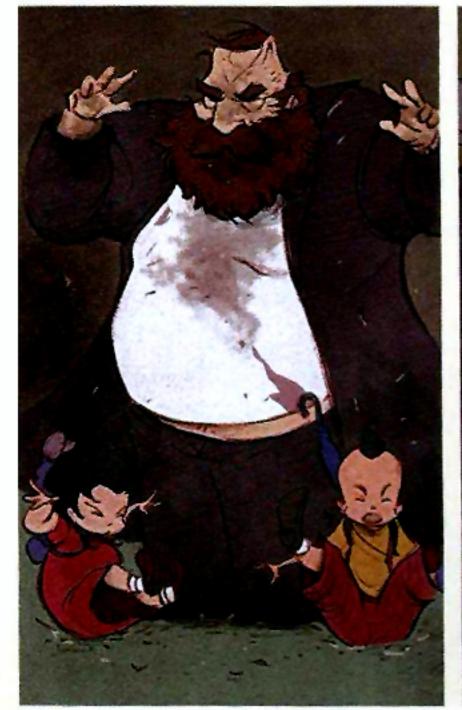

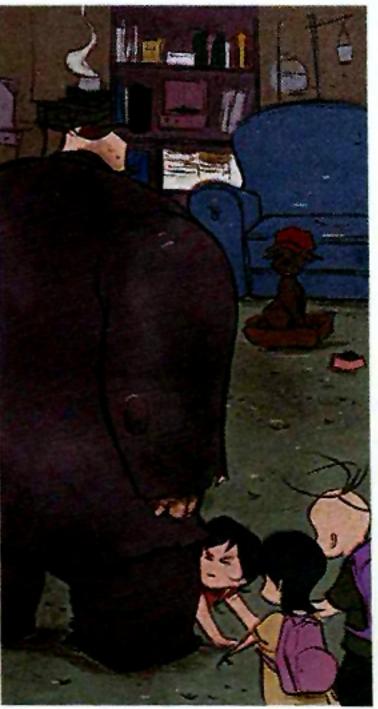
DE-DESCULPA, MOÇO! É QUE NÓS ESTAMOS ATLÁS DO MEU CACHOLO. E... E SOUBEMOS QUE ELE ESTAVA AQUI, NO PALQUE.

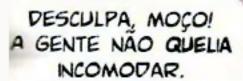

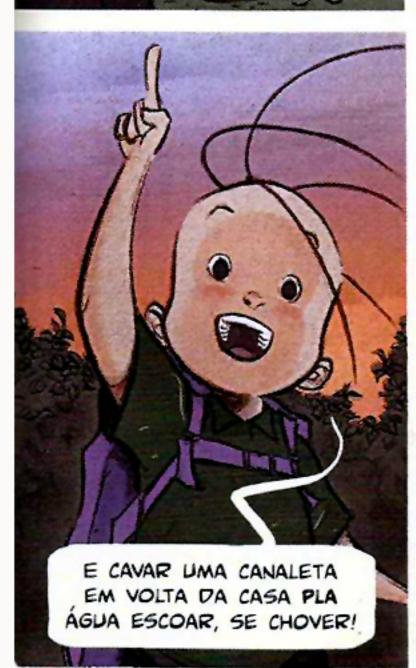

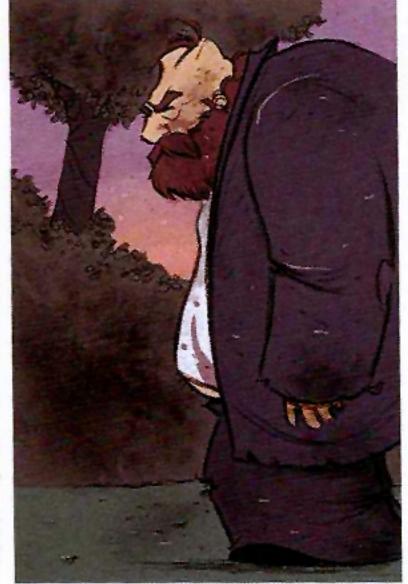

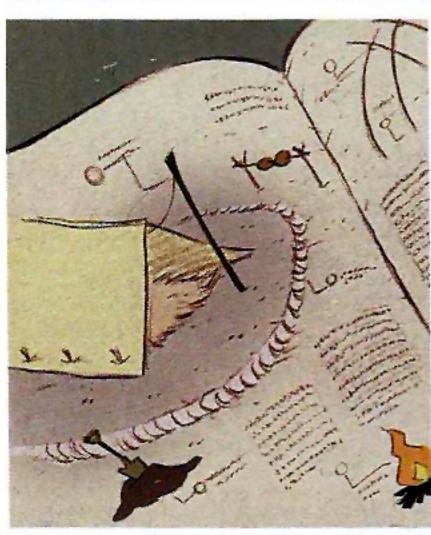

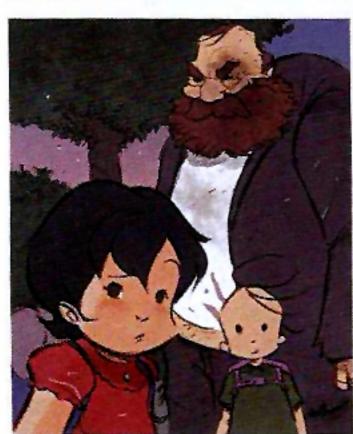

SE QUISEREM ACHAR SEU CACHORRO, É MELHOR SE APRESSAREM.

ELES ATACAM EM GRUPO! IMPIEDOSAMENTE!

QUANDO A NOITE CAI, ESTE PARQUE É INVADIDO POR FERAS TERRÍVEIS. CAES FANTASMAS SELVAGENS!

DOIS AMIGOS MEUS FORAM DEVORADOS NO MÊS PASSADO!

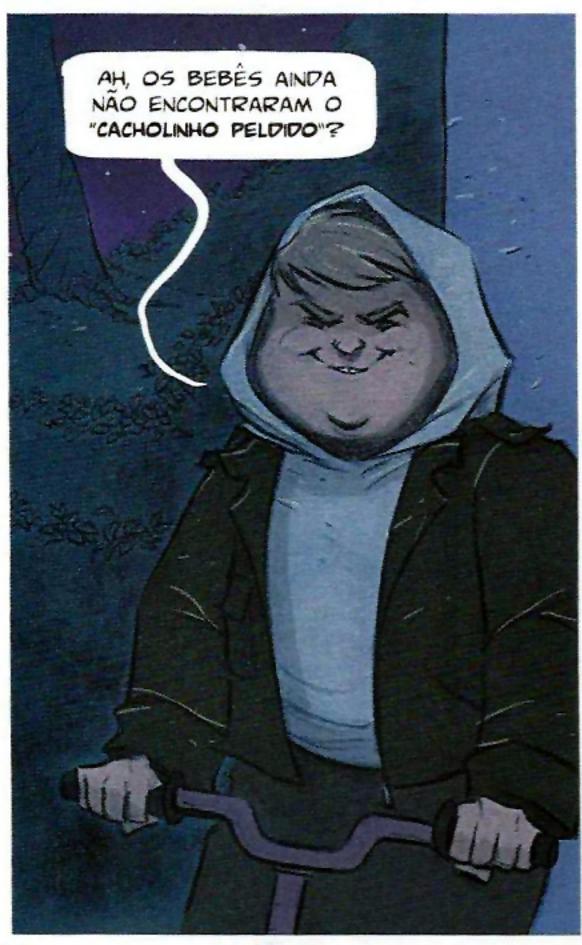

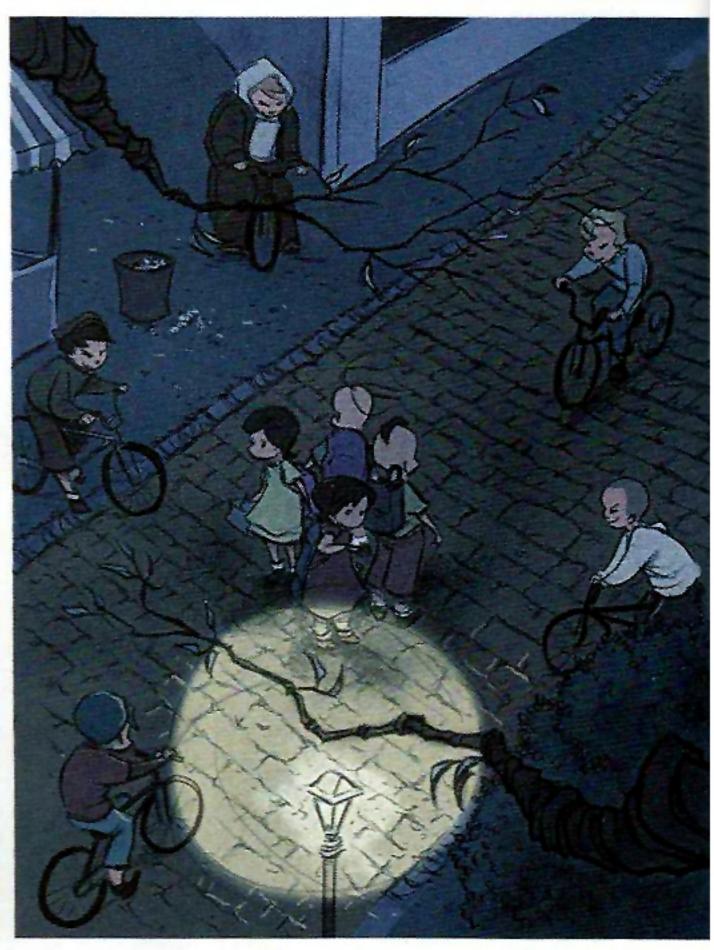

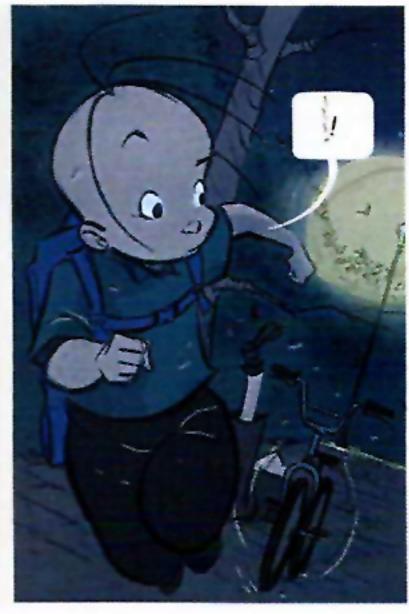

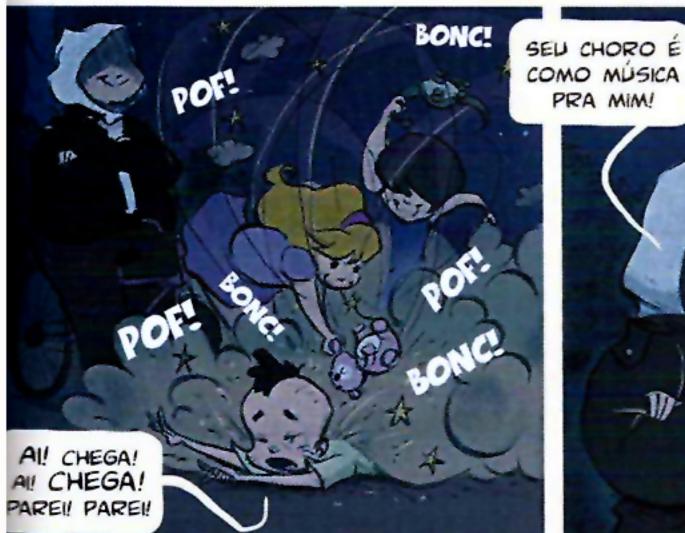

SUAS DOCES

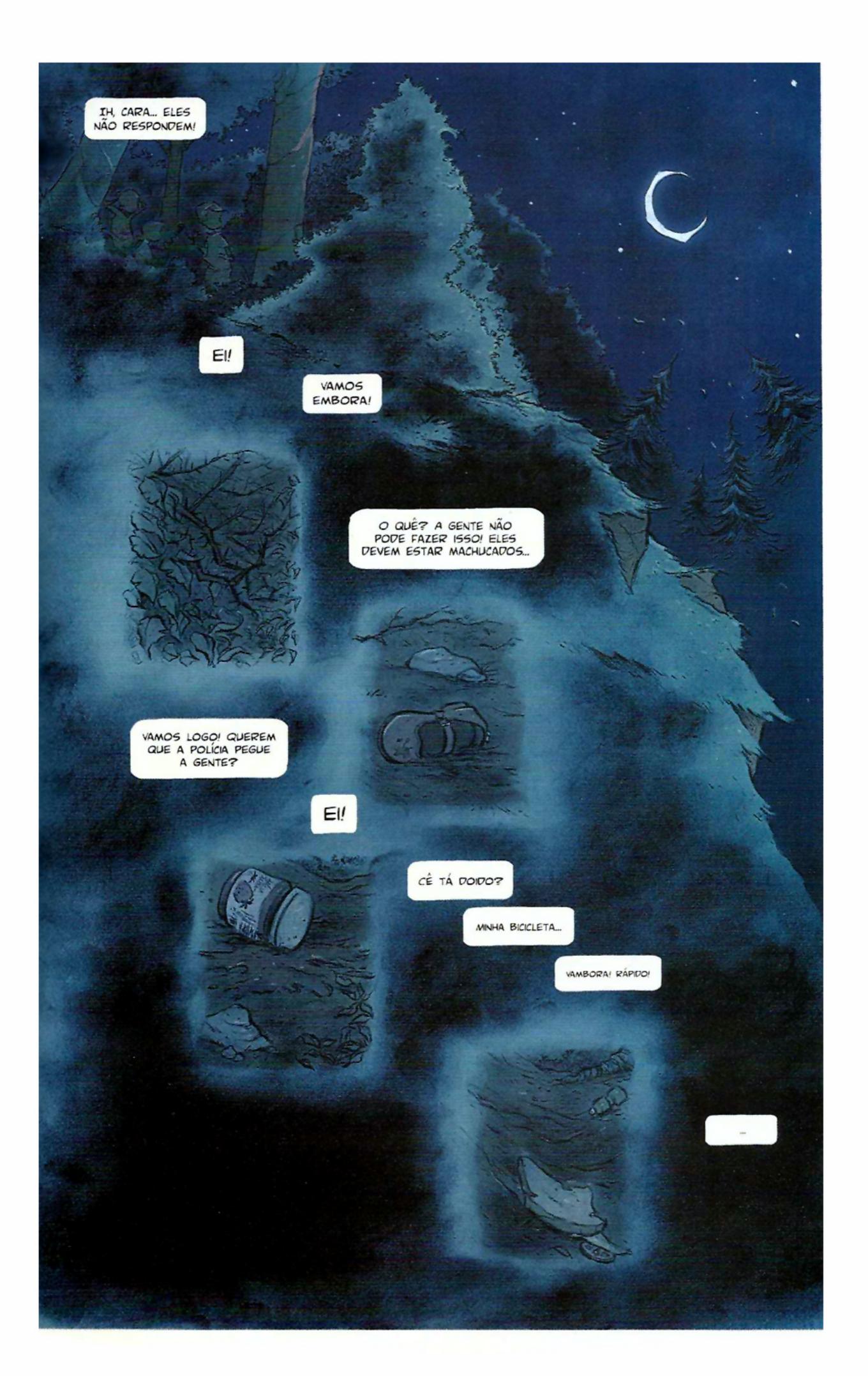

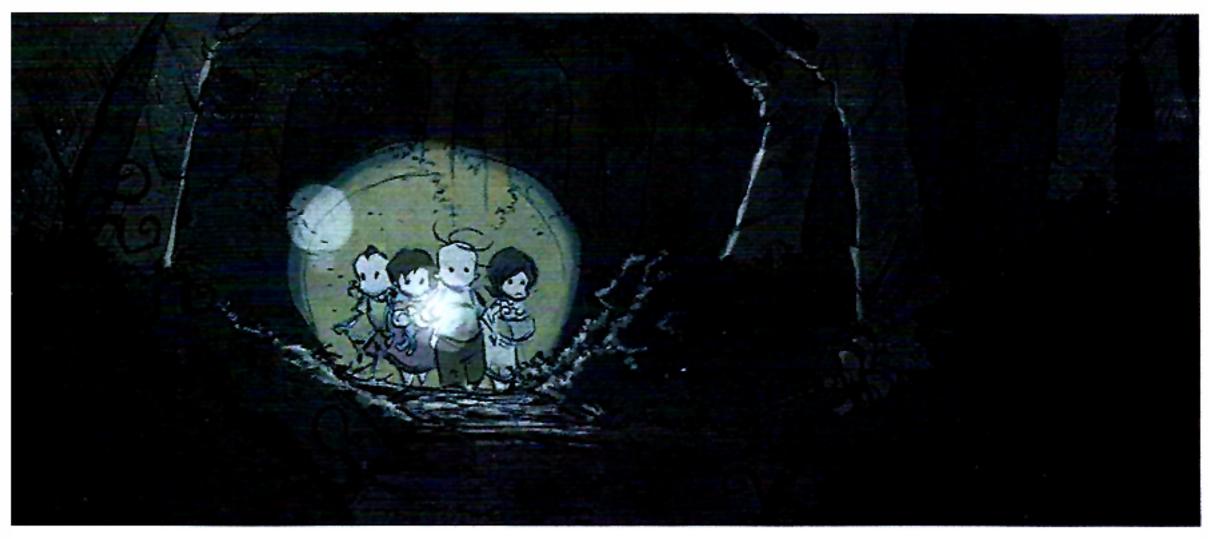

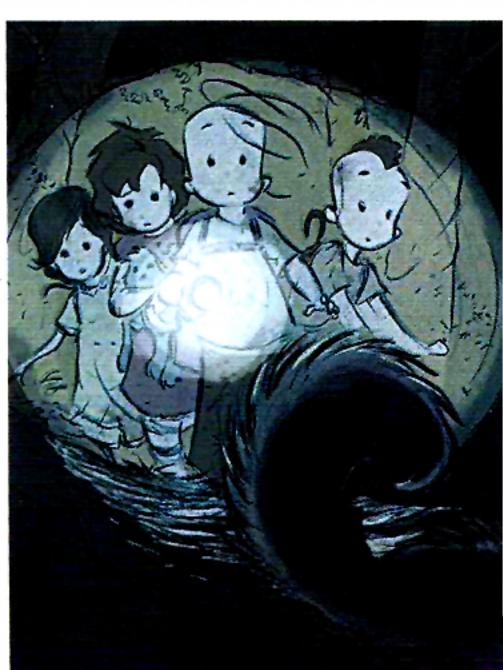

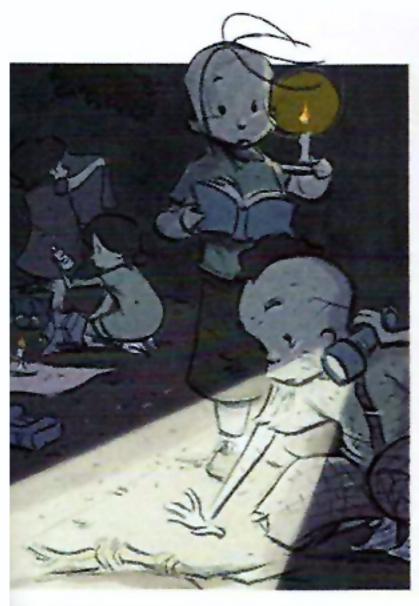

...UM GORILA BAILARINO! ESSA FOI A PIOR FANTASIA QUE O CARECA ME FEZ USAR NUM PLANO INFALIVEL, COMO EU SUAVA LA DENTRO!

NAO! MENTIRA! A PIOR FOI A DE BROCOLIS PROTEICO EXTRATERRESTRE! ELA TINHA CHEIRO DE ...

... ROUPAS VELHAS DA SUA MAE! LEMBRA, MONICA, QUANDO EU E VOCÊ NOS PRODUZIMOS TODAS E FOMOS PRA RUA CONQUISTAR OS GATINHOS?

A MAQUIAGEM BORRADA. TAMANCOS! HA, HA! FOI HORRIVEL! O PIOR FOI QUANDO SUA MAE CHEGOU EM CASA E

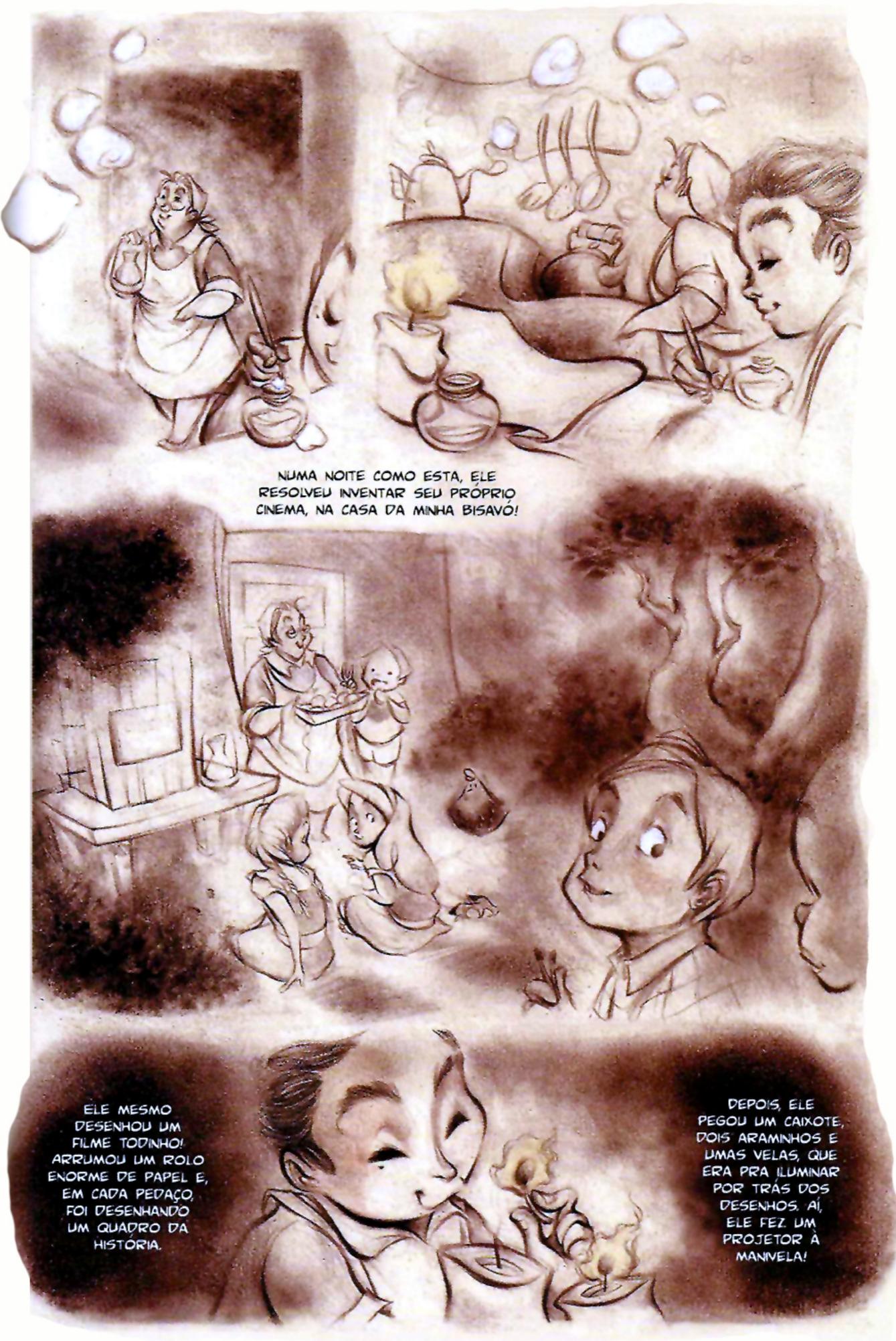
...ATRAVESSAR A SALA SÓ DE TOALHA! PIOR DIA DA MINHA VIDA!

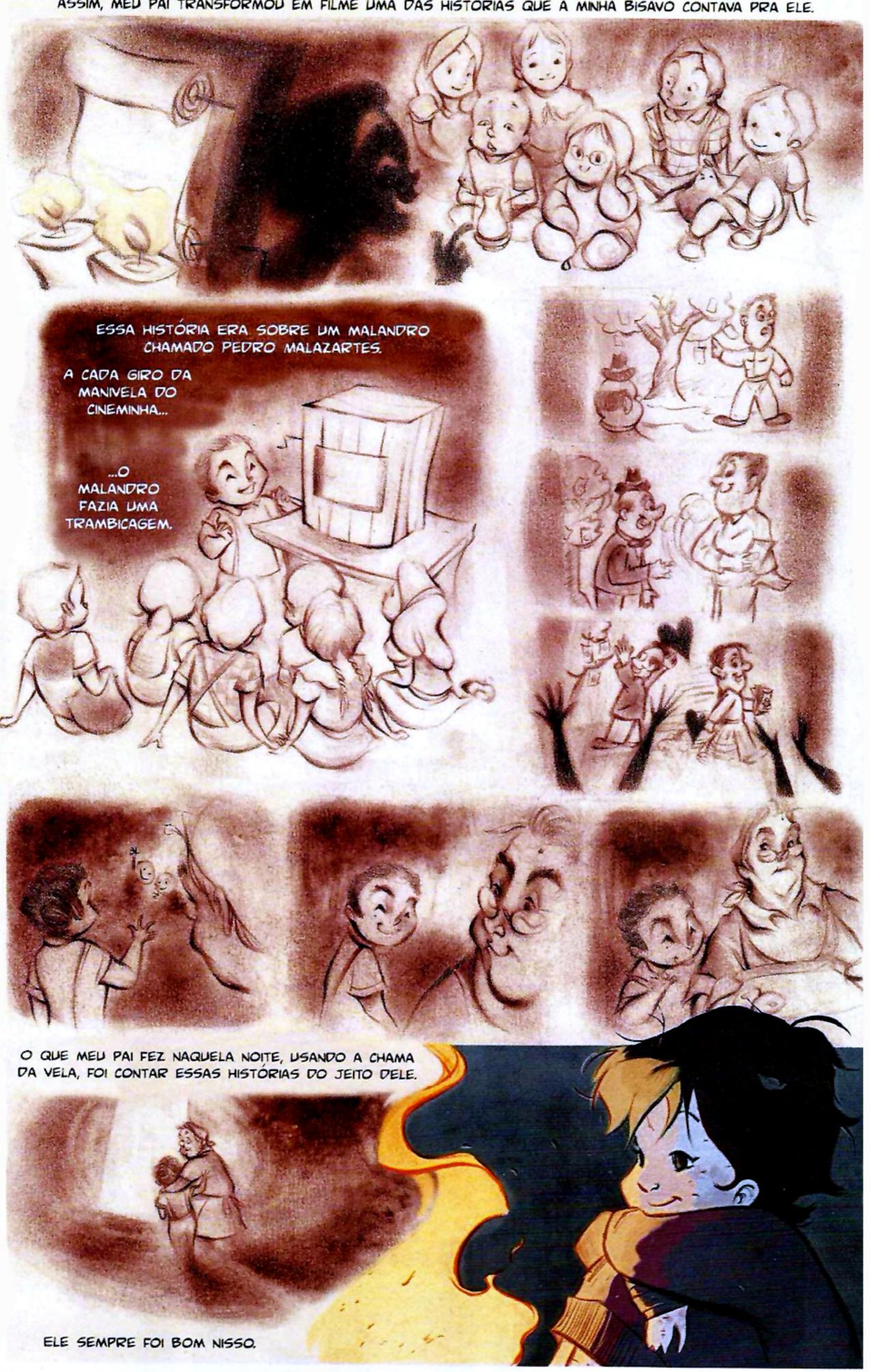
SABADO DE MANHÃ, SAIO DO BANHO TODA CHEIROSA E, INDO PRO QUARTO. ENCONTRO ESSAS DUAS PESTES NO SOFÁ, COM O RONALDINHO, O MAIS GATO DA RUA!

E EU LÁ, DE TOALHA, COM UMA BARRIGUINHA INCHADA DE PUM.

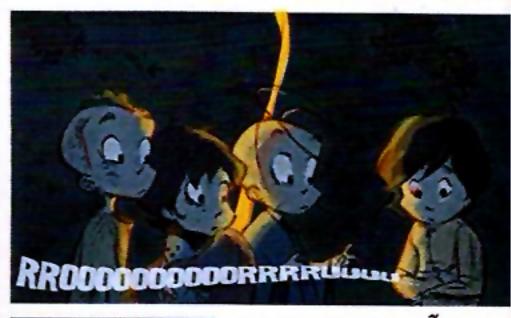

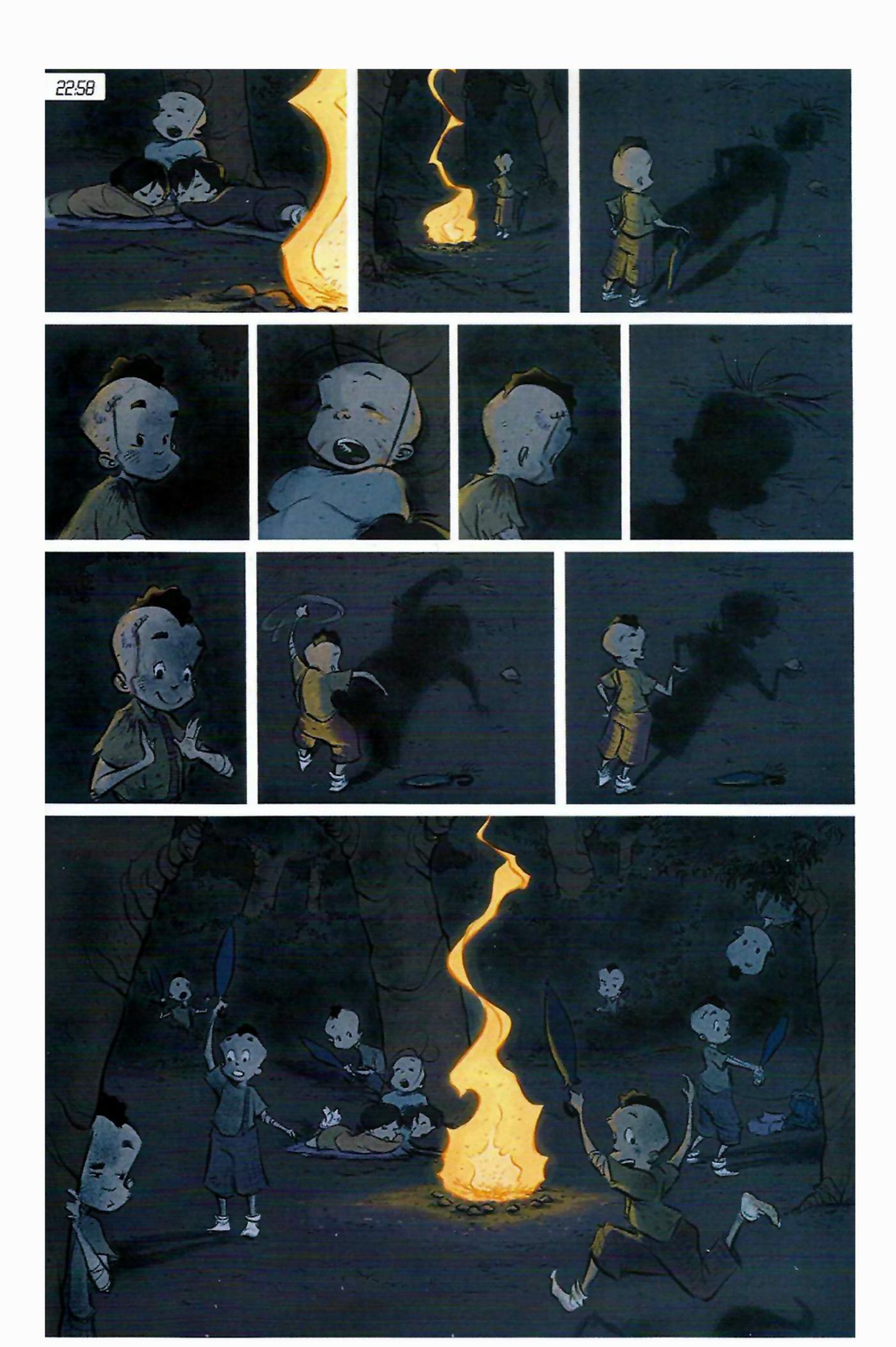

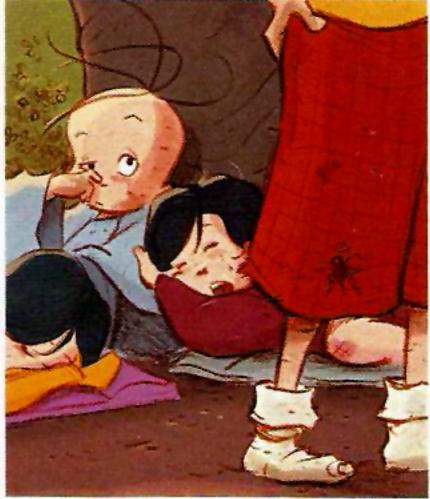

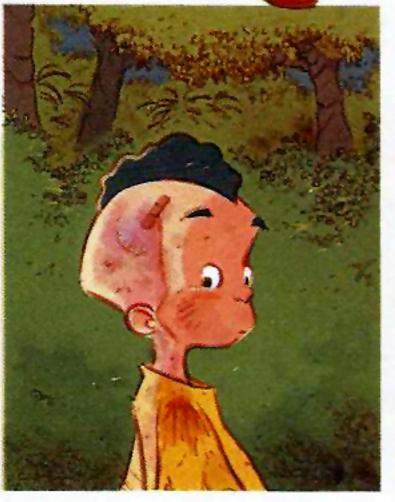

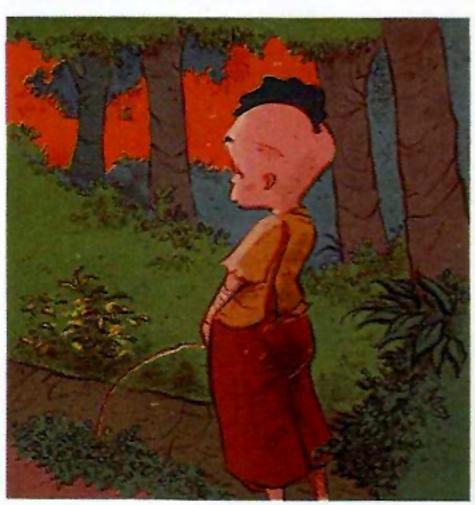

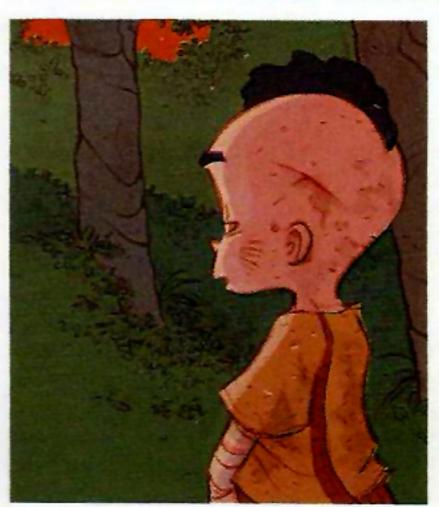

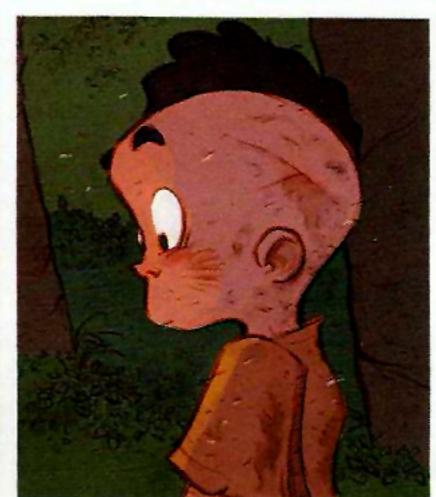

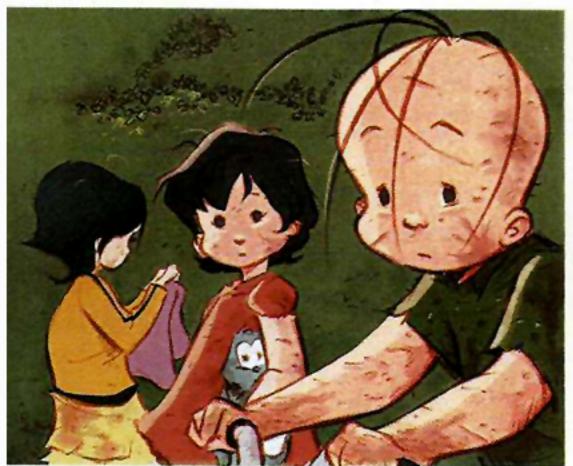

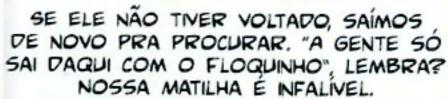

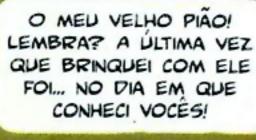

NÃO DESISTE, NÃO, TÁ? TÔ SENTINDO QUE ESTAMOS NA DIREÇÃO CERTA.

É O MEU, SIM! OLHA!

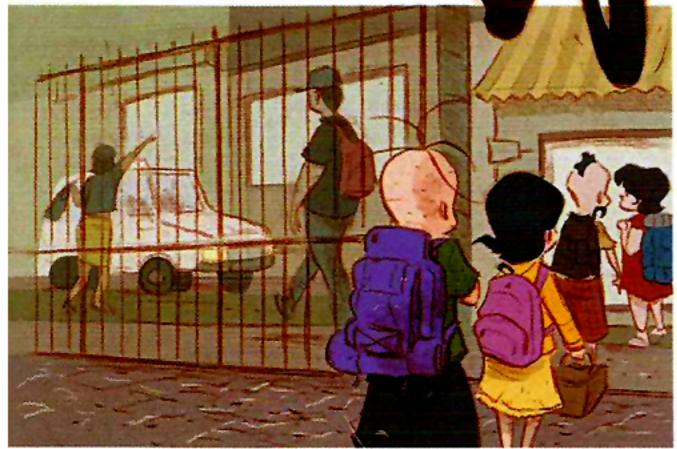

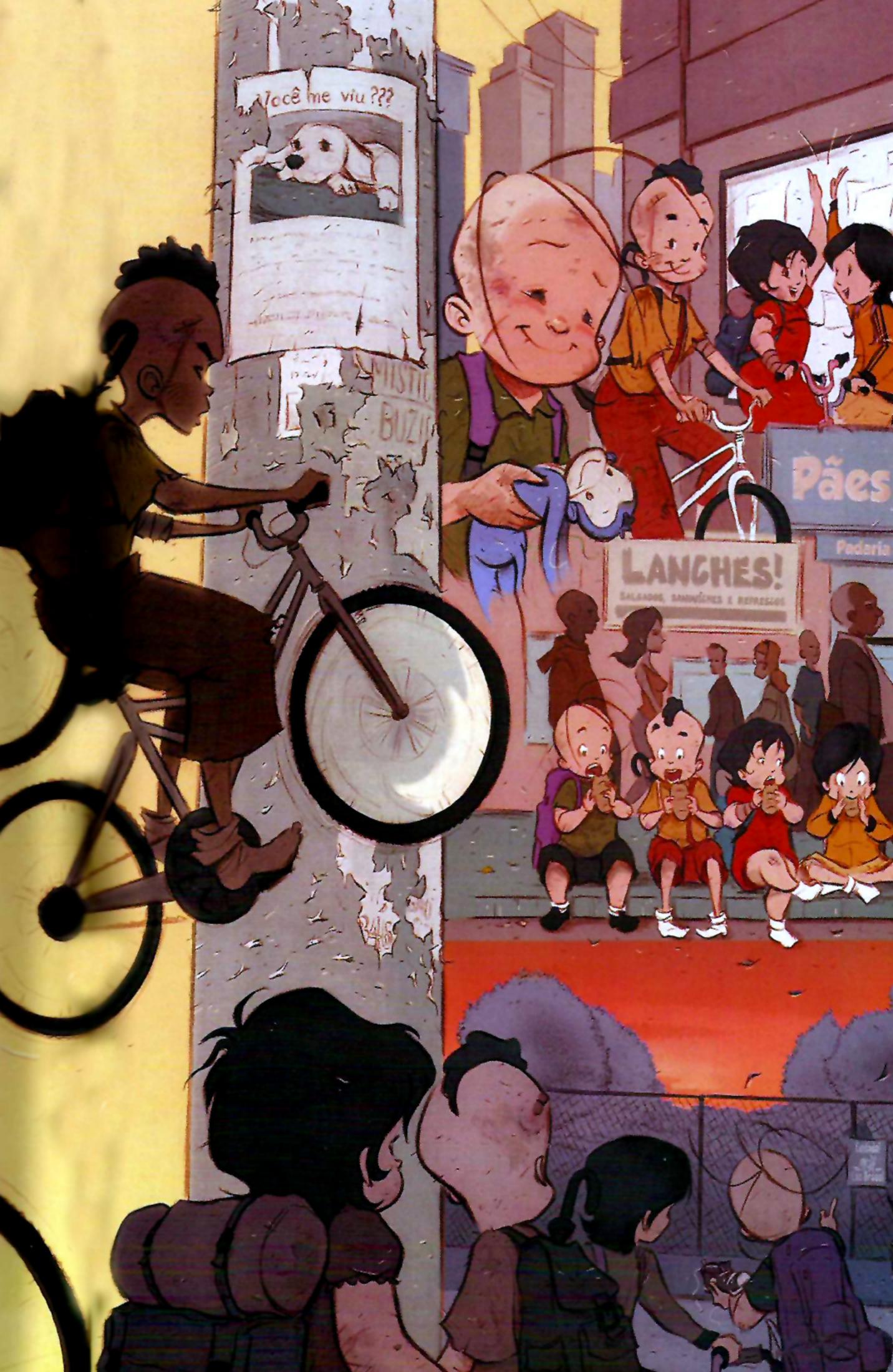

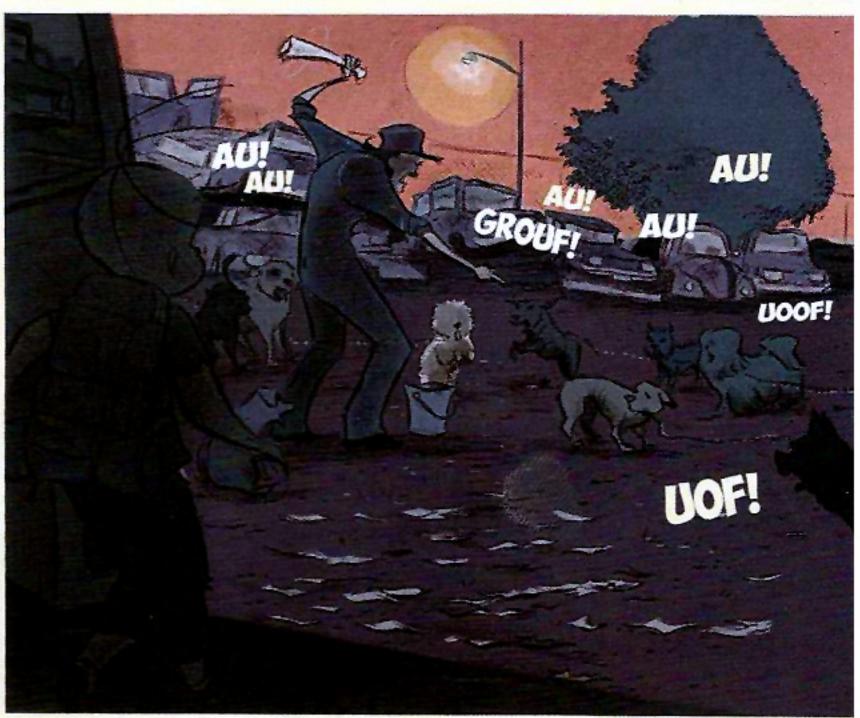

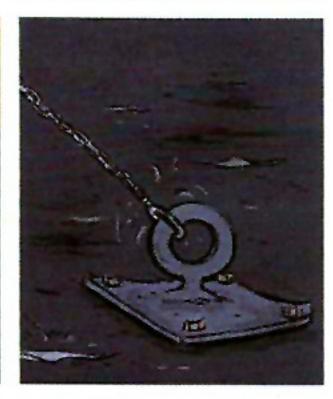

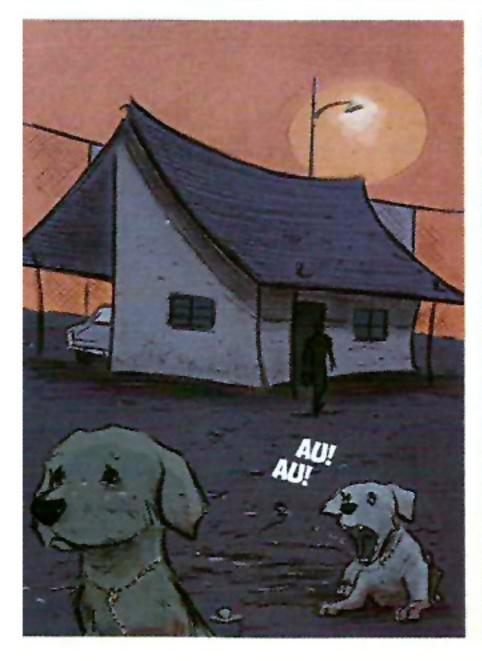

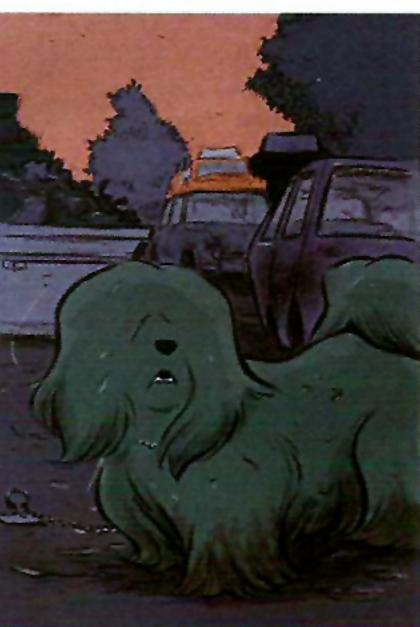

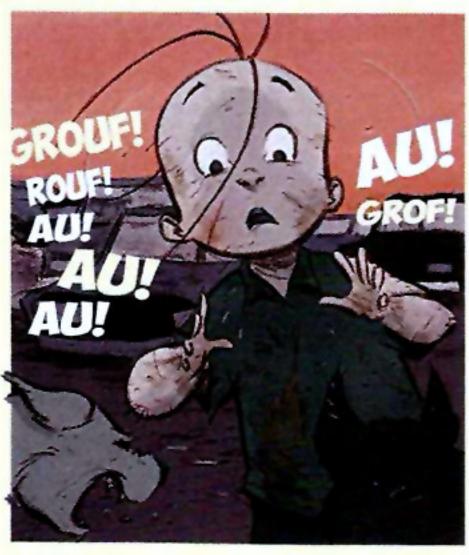

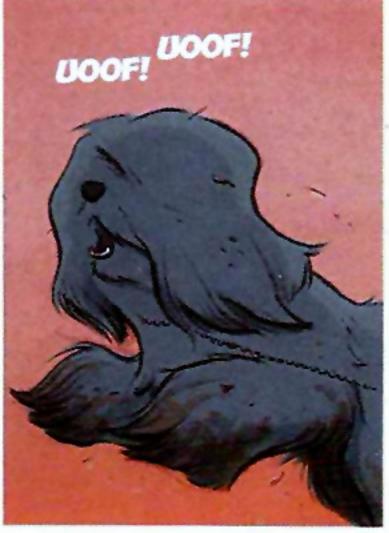

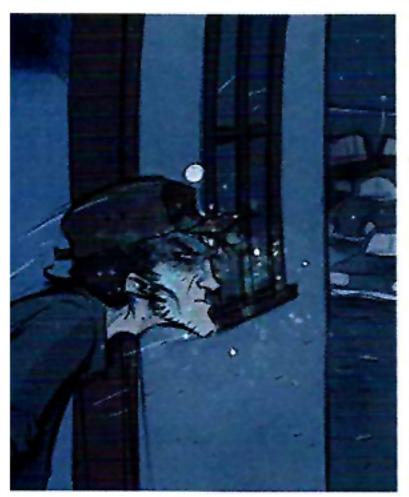

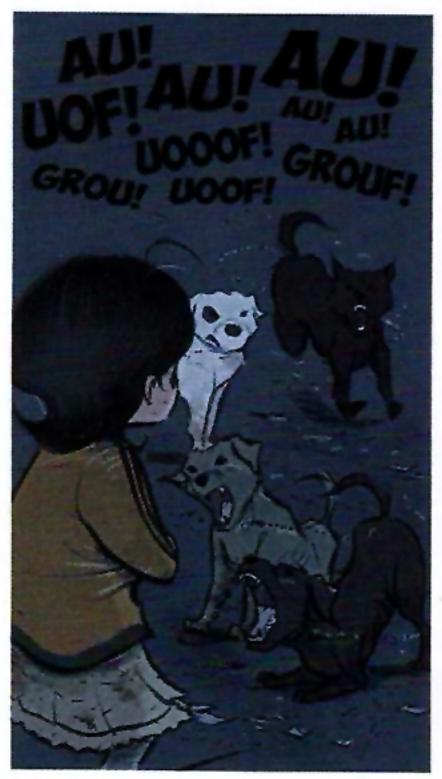

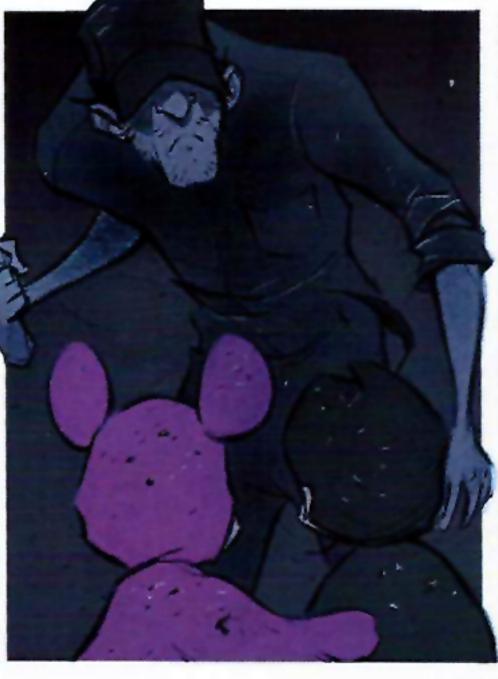

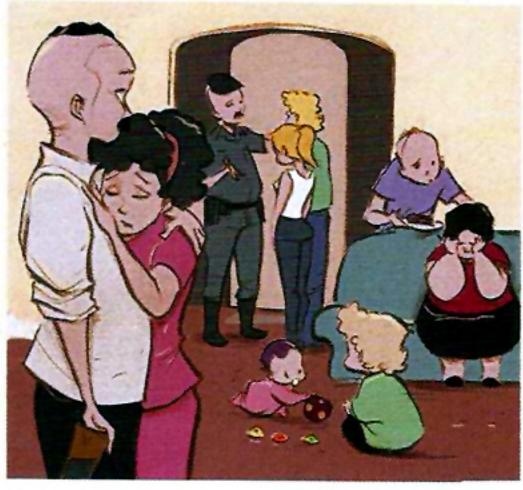

BELA ...

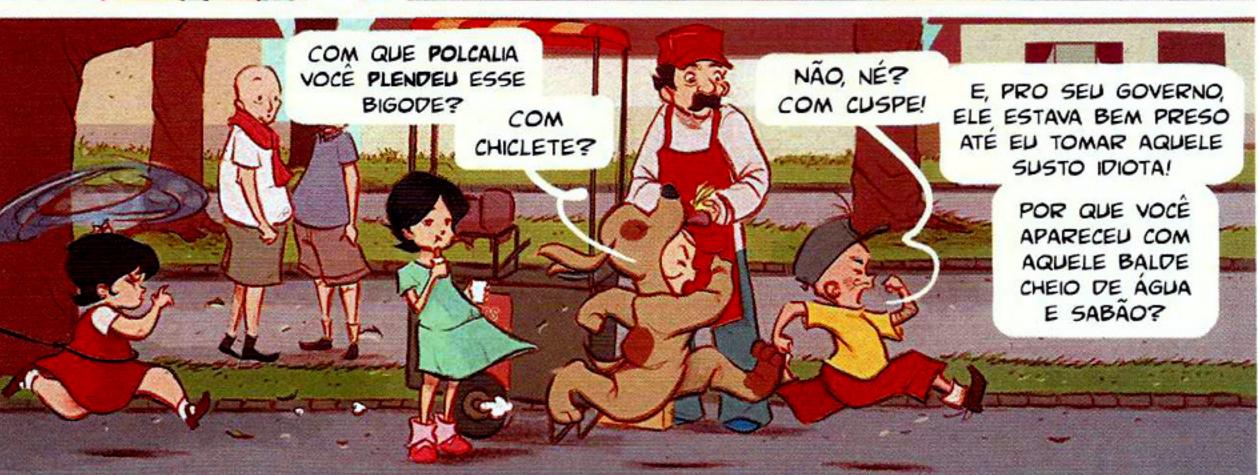

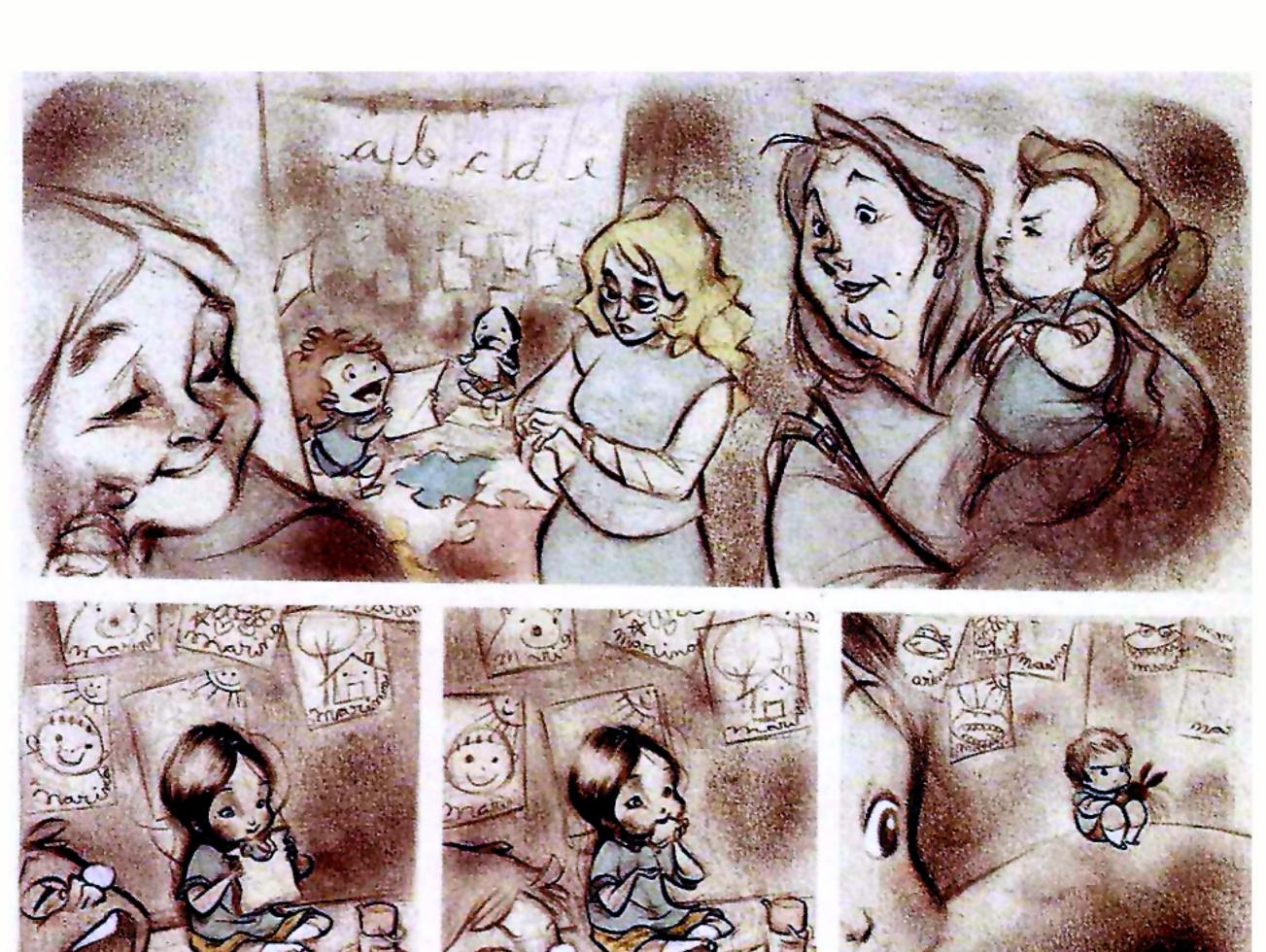

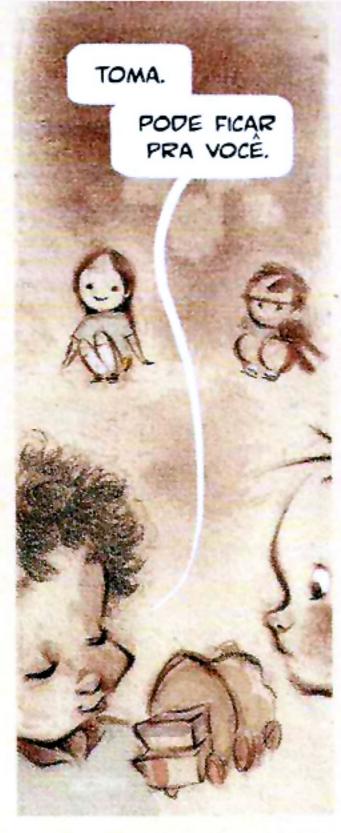

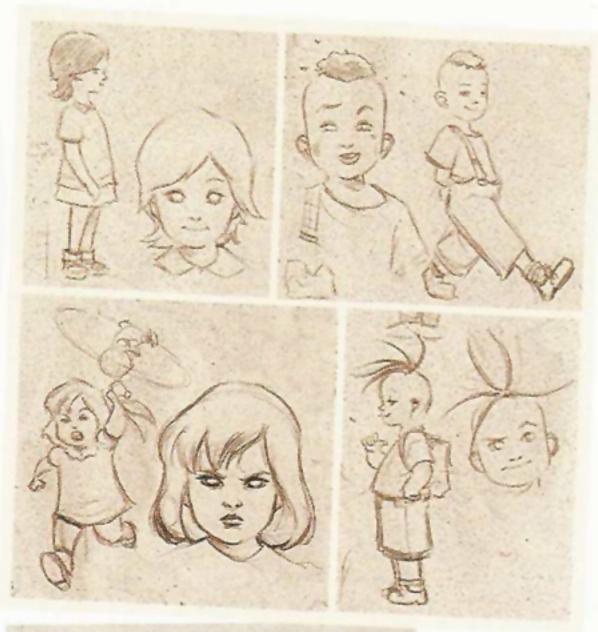

MUNICA EXTRAS

Assim que foram convidados para produzir a *Graphic MSP* da *Turma da Mônica*, em 2011, Vitor e Lu Cafaggi começaram a esboçar suas versões para os personagens. Neste desenho ao lado, vale notar a presença do Jotalhão, que acabou não entrando na história.

Dos primeiros esboços até chegar ao desenho final, Vitor Cafaggi ainda mudaria bem o visual dos personagens, como se vê na imagem ao lado e abaixo.

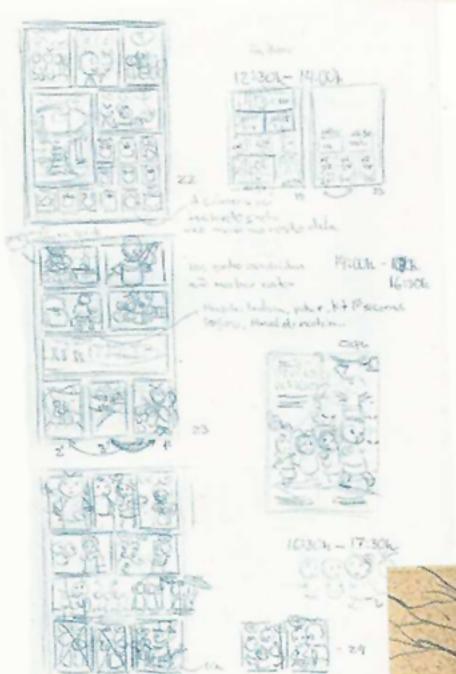

Ao serem convidados para fazer este trabalho, a única pauta que os irmãos Cafaggi receberam foi: Vitor faz a *Turminha* por volta dos 7 anos e Lu desenha os personagens em versões mais "bebês". O resultado foi essa linda mescla de estilos — difícil não se encantar com o cabelo que Lu fez para o Cascão, por exemplo.

Segundo Vitor, assim que o visual dos personagens foi se delineando, ele não conseguia parar de desenhá-los. Ao lado, o pedaço de uma folha de caderno, com o Cascão já quase definido e mais um exercício do autor para o movimento dos fios de cabelo do Cebolinha. Abaixo, Lu esboça a Xabéu, irmã do Xaveco, e destila fofura com os pequenos.

Depois de ter o roteiro aprovado, era hora de desenhar. Primeiro, Vitor esboçou a diagramação das páginas e ia colocando os trechos de texto que entrariam em cada uma delas, com observações para si mesmo, de coisas que não podia esquecer. Havia até anotações sobre a hora do dia em que a cena acontecia, pois, desde o início, ele queria trabalhar de forma bem distinta as cores de cada sequência.

Foi no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte de 2011 que aconteceu o anúncio dos autores das primeiras *Graphics MSP*. Na ocasião, eles fizeram lindos *teasers* de suas histórias. Abaixo, os primeiros esboços do pôster assinado pelos irmãos Cafaggi, uma imagem que "transpira" anos 80 e que foi reproduzida logo no começo de *Laços*.

Apesar de a trama central ser focada em Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, Vitor e Lu queriam explorar outros personagens de Mauricio de Sousa, mesmo que de forma rápida. Para isso, repetiram o processo de tentativa e erro. Acima, vê-se o Jeremias e a Maria Cascuda, junto com testes de expressão facial e movimento dos demais.

Os irmãos fizeram todo o trabalho a quatro mãos, desde o roteiro, repleto de homenagens a momentos clássicos dos personagens e do próprio Mauricio de Sousa. Já na arte, Vitor se baseava no layout que havia feito e desenhava toda a página em seu formato final, com um lápis bem claro. Lu trabalhava essas páginas aplicando texturas, sombras e movimento aos traços. No final, todas voltavam para Vitor finalizar.

É interessante notar, nas imagens acima, as anotações dos autores ao lado dos desenhos. Com senso crítico bastante apurado, Vitor e Lu atentaram aos mínimos detalhes, a ponto de se preocupar até em equilibrar o número de quadros em que cada protagonista aparece na trama!

Este foi o primeiro teste de cor feito por Vitor, quando o visual dos personagens já estava definido. Durante o processo de finalização da obra, os irmãos contaram com a valiosa colaboração de Priscilla Tramontano, que aplicou a cor base nas páginas, para que Vitor fizesse a final.

Outra amostra da dedicação dos irmãos Cafaggi a esta Graphic MSP: Lu fez um estudo de roupas de época, para a cena em flashback da infância do pai da Mônica (o próprio Mauricio). E para quem estranhou a cor do vestido da Magali no final da história, ele foi fruto da pesquisa de Vitor e Lu, pois, no antigo álbum A História da Turma da Mônica, de 1986 (Rio Gráfica Editora), na figurinha que reproduzia a primeira aparição da comilona nas tiras, agora colorida, ela estava de... verde!

A cena em que Cebolinha abre a caixa onde está o Floquinho filhote foi uma das primeiras amostras que Lu Cafaggi enviou para a MSP, ainda sem a cor. Era fácil prever, apenas por esses traços, que algo maravilhoso estava a caminho.

O nome definitivo do álbum só foi definido na fase final da produção. Ao lado, dois esboços de capa, ainda com o título provisório *Meninos Perdidos.* Sobre *Laços*, aliás, vale atentar para um detalhe: a palavra aparece em diversos trechos da história, em sentidos diferentes.

A Turma da Mônica de Mauricio de Sousa

Todos os personagens principais de *Laços* foram criados por Mauricio de Sousa ainda nas tiras de jornais. Na época, o autor tinha acabado de abandonar sua profissão de repórter policial da Folha da Manhã para se dedicar exclusivamente à sua paixão: as histórias em quadrinhos. Cebolinha, Floquinho, Mônica, Cascão e Magali estrearam, nessa ordem, no jornal Folha de S.Paulo. A seguir, você confere a primeira tira de cada um deles, com um visual bem diferente do atual.

O Cebolinha, com seus cabelos espetados e trocando o "R" pelo "L", surgiu em 1960, foi baseado num garoto que Mauricio conheceu na infância, em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. No começo, ele era coadjuvante das histórias do Franjinha, mas com o tempo foi ganhando mais e mais espaço, até se tornar o "dono" da tira. Inteligente e extremamente arteiro, está sempre arquitetando planos "infalíveis" (que invariavelmente dão errado) para derrotar a Mônica. Sua revista própria estreou em 1973, pela Editora Abril.

O Floquinho, tão importante em *Laços*, foi criado em 1963, justamente quando a tira passou a se chamar *Cebolinha*. Com uma pelagem bem original sempre deixa a dúvida: de que lado é o focinho? Outra peculiaridade, muito explorada pelos roteiristas, é que seus pelos podem esconder objetos de diversos tamanhos. Curiosamente, ele só foi definido como um Lhasa Apso quando Mauricio recebeu uma carta de um fã com uma foto de um cachorro bem parecido com o cãozinho verde.

Em 1963, surgiu a Mônica, que logo desbancou os meninos e passou a ser a líder da turma. Inspirada numa filha de Mauricio, está sempre de vestido vermelho e com o seu coelho de pelúcia, Sansão, a tiracolo. Ela é a menina mais forte do bairro do Limoeiro (e talvez do universo!) e a única personagem de quadrinhos do mundo a ser embaixadora do Unicef. Além disso, é embaixadora do Turismo e embaixadora da Cultura no Brasil. Em suas aparições iniciais, era irmã do Zé Luis. Sua primeira revista foi publicada em 1970, pela Editora Abril.

Cascão é o menino que tem pavor de água, e "banho" é uma palavra que não consta do seu dicionário. Melhor amigo do Cebolinha, geralmente é ele quem estraga os planos infalíveis para derrotar a Mônica. Criativo, adora inventar seus próprios brinquedos usando sucata e muita imaginação. Foi criado em 1963, baseado em outro garoto que Mauricio conheceu em Mogi das Cruzes, e se tornou um dos mais queridos personagens do autor. Desde agosto de 1982, o Cascão tem sua própria revista, que começou na Abril, passou pela Globo e hoje é publicada pela Panini.

A meiga e delicada Magali tem um apetite absolutamente incontrolável. Ela devora qualquer tipo de comida que aparece na sua frente e, por incrível que pareça, continua sempre magra e esbelta! É a melhor amiga da Mônica e tem como bichinho de estimação um gato branquinho chamado Mingau. A personagem foi baseada em outra filha do Mauricio. E o pai garante: ela também é comilona e devorava uma melancia inteira quando era criança. A Magali estreou em 1964 e ganhou sua primeira revista em 1989, pela Editora Globo.

Vitor Cafaggi nasceu em Belo Horizonte, em 1978. Formado em Design Gráfico, trabalhou na área desenvolvendo peças gráficas, logomarcas, storyboards, layouts para sites, ilustrações para campanhas publicitárias e material didático.

Em 2008, criou a webcomic Puny Parker, uma série de tiras com uma paródia infantil do alter ego do Homem-Aranha. O sucesso do trabalho rendeu convites para as coletâneas Pequenos Heróis e MSP 50 - Mauricio de Sousa por 50 Artistas, na qual fez uma história do Chico Bento.

Dois anos depois, foi convidado pelo jornal O Globo a criar uma série de tiras dominicais. Surgiu, assim, Valente, que é publicado até hoje. Em 2011, lançou, de forma independente, o livro Valente Para Sempre, a primeira coletânea de tiras do personagem, e Duotone, que lhe rendeu o Troféu HQ Mix de Novo Talento - Roteirista.

Em 2012, participou da coletânea Fierro Brasil 2 e lançou, novamente com seus próprios recursos, o livro Valente Para Todas, continuando a série do personagem. Atualmente, dá aulas de desenho em escolas de arte em Belo Horizonte e em Nova Lima. O endereço do seu site oficial é: www.punyparker.blogspot.com.

Lu Cafaggi nasceu em 1988, na capital de Minas Gerais. Estuda Jornalismo e trabalha como ilustradora. Sua arte pode ser vista em coleções de livros didáticos da editora LeYa e na reedição de Mariana - Menina e mulher, de Pedro Bandeira, pela Ática.

Começou a publicar quadrinhos em 2010, em seu blog pessoal (www.lospantozelos.blogspot.com). No ano seguinte, lançou, de maneira independente, Mixtape, uma coletânea com quatro minigibis que contam histórias inspiradas em músicas. Em seguida, foi convidada a criar, junto com o irmão Vitor Cafaggi, a Graphic MSP Turma da Mônica – Laços.

Agradecimentos

A nossa família, Dante, Sara e Enzo, por nos incentivar desde nossos primeiros passos.

A Paula e a Eduardo, por caminharem ao nosso lado e despertarem o melhor de nós.

A Sidney Gusman, por sempre acreditar em nosso trabalho e abrir nossos caminhos.

E a Mauricio de Sousa, por nos apontar a direção certa. E por continuar enxergando a vida com olhos de criança.

Eu vivo fora do Brasil há muitos anos e as memórias da minha infância e os laços de família e amizade são os elementos que me mantêm conectado às minhas raízes. Nesta releitura da *Turma da Mônica*, Vitor e Lu Cafaggi criaram uma história original, que conseguiu manter a essência dos personagens de Mauricio de Sousa de uma forma pura, artística e dinâmica. *Laços* me transporta para esse delicioso passado que, às vezes, como nos quadrinhos, me parece apenas uma ilusão de um mundo do qual eu gostaria de fazer parte. Esta é a mágica de uma boa história.

Carlos Saldanha

diretor cinematográfico, produtor, animador e dublador

VERTIGO

TUDO 1550 F MUTO MAIS (Soquadrinhos UCÉ SÓ EIGITH AQUIL

